

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

GRANT PROGRAMS | ENDOWMENTS & PRIZES | NEW REVENUE | ACCOUNTING |

Info-Arts

Corporate Research

SEARCH

SITE
MAP

TIPS &
TOOLS

The Impact of Canada Council Individual Artist Grants on Artist Careers

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients - March 2000**

Table of Contents

Executive Summary

Recommendations

Background and Objectives of the Study

Approach and Methodology

Research on the Demographics of Grant Applications and Awards

Discussion groups with Grant Recipients

Patterns of Canada Council Individual Artist Grants

Background

Overall Funding to Individual Artists

Grant Amounts

Success Rates

Funding by Artistic Discipline

Discussion Groups Results

How Individual Artist Grants Are Used

Usages Vary Widely

Funding Artistic Work

Literary Artists

Visual Artists

Musicians

Media Artists

Dancers, Theatre Artists and Interdisciplinary Artists

Why Grants Are Important

Artists Consider Individual Grants Fundamentally Important

Grants are a Special Kind of Income

The Impact of Individual Artist Grant Programs on Emerging Artists

The Impact of Individual Artist Grant Programs on Established Artists

The Case of Media Artists

Applying for Grants and Receiving Grants

Numbers of Grants

Sizes of Grants

Grant Sizes are Often Inappropriate for Artistic Purposes

The Role of The Canada Council for the Arts

Jury Considerations

Mistrust of the Jury System

Arts Advocacy

Regional, Language and Other Considerations

Artists Working Across Disciplines or Categories

Outcomes Without Grants

Appendices

Appendix 1: Tables

Appendix II: Discussion Groups Conducted

Appendix III: Discussion Group Guide

Report prepared by WME Consulting Associates - March 2000

[\(Home\)](#) [\(Search\)](#) [\(Sitemap\)](#) [\(Tips & Tools\)](#) [\(Français\)](#)

[\(Grant Programs\)](#) [\(Endowments & Prizes\)](#) [\(News & Events\)](#) [\(About Us\)](#) [\(Info-Arts\)](#)

[\(Art Bank\)](#) [\(UNESCO\)](#) [\(Public Lending Right Commission\)](#)

©1999 Canada Council for the Arts

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Executive Summary

In the fall of 1999 the Canada Council undertook a study of the impact of Canada Council individual artist grants on the creative lives and careers of artists. **The major conclusion of this study is that Canada Council individual artist grants have a very profound and far-reaching impact on the creative lives and careers of artists.**

A review of Canada Council internal data on individual artist grant applications and awards was conducted, and discussion groups were held across the country with recipients of Canada Council individual artist grants. The project is part of the Council's ongoing efforts to improve the quality of its services to artists and creators, to ensure that it has a full and up-to-date understanding of the role of grants to individual artists in both its overall program structure and the program structures of the individual artistic disciplines, and to provide assurances to its stakeholders that it is making the most effective and efficient use of its grant funds. This report presents the results of the study.

Canada Council individual artist grants are intended to help individual artists pursue professional development, independent artistic creation or production. In addition, travel grants are available to assist individual artists travel on occasions important to their artistic practice or career. For at least the last decade, these grants have accounted for close to 20 per cent of the Canada Council's annual grants budget. In 1998-99, \$18.3 million was awarded to individual artists and creators out of a total budget of \$98.7 million.

As a result of new funding to the Canada Council beginning in 1997-98, the total funding to individual artists was increased by 18 percent. However, increased funding has enabled the Council to respond only in part to the dramatic growth that has taken place in the arts. Canada now has more senior and mid-career artists than ever before and these artists continue to create and produce art, achieving critical if not always commercial success. There is also a new generation of young emerging artists reflecting the rich and varied demographic make-up of Canada. With this growth have come competing demands for funding from artists at different career levels. The share of individual artist funding going to "emerging" artists has actually dropped from about 17 per cent to 12 per cent during the 1990s.

In addition, although since 1997-98 the total number of individual artists funded has increased significantly (from approximately 1,300 to 1,900), individual artist grant amounts have either remained at about the same level or have decreased significantly in value since the beginning of the decade. When the impact of inflation is taken into account, it is clear that the value of the grants has been seriously

eroded. Currently, almost 70 per cent of individual artist grants awarded are for amounts of \$10,000 or less and 56 per cent for amounts of \$5,000 or less.

Grant recipients feel that Canada Council individual artist grants have a crucial impact on their artistic careers. Artists use their grants in a wide variety of ways that fit their activities as individual artists and their artistic discipline. For example, writers generally use grants to "buy time", while visual and media artists purchase a variety of often-expensive materials that became part of the works themselves upon completion. The common denominator for all the artistic processes mentioned during the discussion groups was that the grants supported "artistic freedom". In the words of one well-established literary artist, these grants provide artists with "uninterrupted, incremental, cumulative momentum, and this is very powerful". A large number of artists also expressed the view that another very important function of grants is the provision of recognition and validation of the artistic worth of the artist and his or her work. This validation process is of greater significance to emerging artists than to established artists, but overall it is invaluable to artists and has an impact on artistic production beyond the monetary amounts awarded.

Artists produce a large body of creative work during the tenure of individual artist grants, and, in many instances, artistic work produced during later periods has its "origin" in these earlier periods during which grants were held. Additionally, successful commercial or non-commercial dissemination of such works may take place well beyond the period of grant tenure. Artists supported the idea that comprehensive data on artistic output and achievement attributable to individual arts grants could be systematically collected and distributed by the Canada Council to support arts advocacy purposes.

A great deal of appreciation for the Canada Council was expressed by artists regarding the sympathetic and supportive understanding of the artistic process among Canada Council staff. Artists felt that the Canada Council is one of the rare entities in the cultural arena that fundamentally understands and supports the essence of the creative process and the work of creative artists.

Nevertheless, artists felt that in many instances Canada Council individual grants programs are not fully aligned with the artistic and creative realities of their lives and careers. In some instances, the evolution of the creative environment may have proceeded at a pace faster than that to which the Council has been able to adjust. This is the case for a number of established literary artists who feel that they need increased sustained support over longer time periods. In other cases, a number of artists at different levels who work increasingly across artistic disciplines and grant categories find it difficult to find the right grant "fit" between their activities and grant structures. A third case is that of the large majority of travel grants recipients for whom grant amounts have been insufficient for their intended purposes.

In other instances, certain Canada Council administrative changes have resulted in misalignment of practices with artists' creative processes. Such is the case where only one jury per year convenes to award grants. Artists feel that this contributes significantly to increases in missed creative opportunities. In addition, the increased workload that has been imposed on jury members, accompanied by the existence of a persistently high number of artists judged qualified for grants but for whom no grants were awarded due to lack of funds, has resulted in a serious undermining of trust in the fairness of the jury system.

This report makes a number of other recommendations based on analysis of the data and the results of the discussion groups. A summary of these recommendations

follows this Executive Summary, with detailed explanations in the body of the report.

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

The Canada Council
for the Arts | Le Conseil des Arts
du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**[\[Table of Contents \]](#) [\[Info-Arts Main Page \]](#) [\[Canada Council Main Page \]](#) [\[Next \]](#)**Recommendations****1. Aligning Grant Programs with Artist Activity**

The Canada Council should design and implement a pro-active, corporate-level, ongoing artist feedback mechanism to regularly monitor the effectiveness of individual artist grant programs against the evolving creative purposes to which they are put by artist groups and sub groups.

The Canada Council should review and clarify definitions of fundable activities and items in individual artist grants programs. Allowable expenses should remain well aligned with the usage requirements of specific artistic communities.

The Canada Council should re-institute an Explorations-type grant program with a strong cross discipline and regional component. It should target (among others) not only younger artists, but "emerging" artists of all ages, renown and experience.

The Canada Council should institute a continuous feedback mechanism from artists to assure specifically that cross-discipline and cross-category considerations are fully taken into account in program modification exercises, as they become needed from artists' perspectives.

2. Grant Numbers and Grant Amounts

The Canada Council should explore all possible ways to reduce the numbers of qualified grant applicants who are refused grants because of the insufficient availability of funds.

The Canada Council should increase individual artist grant amounts in many areas to assure that project goals can be met. This should include an increase in funding over extended periods of time in some instances, and increased project amounts in others. The availability and the amounts of travel grants should also be increased.

3. Juries

The Canada Council should make a concerted, ongoing effort to rebuild confidence in the jury system by communicating to applicants the fairness safeguards built into jury selection, deliberations, procedures, reporting and other jury-related issues. Consideration should be given to making jury results more widely available, inviting more artists to serve on juries and re-instituting monetary compensation (file reading fees) for jury members.

The Canada Council should re-examine its one jury per year policy wherever it exists, in view of increasing the numbers of juries per year where feasible. Separate English and French language juries in the media arts should be instituted.

4. Awards

The Canada Council should strongly consider implementing high profile awards or other recognition activities for the visual arts.

5. Data Collection and Dissemination

The Canada Council should improve its data collection from artists on successes and outputs, attributable in part or in full, in the opinions of the artists themselves, to their Canada Council individual artist grants. Both the immediate and the long-term career impacts beyond the tenure period of specific grants should be considered. The data should be periodically and regularly compiled and distributed to increase awareness of the direct links between Canada Council grants and artistic success and production in the minds of stakeholders and the Canadian public.

The development of a mechanism to collect, compile and distribute comprehensive "hard data" from other sources on commercial career successes attributable in full or in part to Canada Council individual artist grants should also be considered, if the Council decides that this information is required for arts advocacy purposes.

6. Communications

The Canada Council should increase and improve its ongoing communications and outreach activities with artists to assure that they fully understand their application options and can identify the "best fit" between their proposed activity or "product" and available grants programs.

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

The Canada Council | Le Conseil des Arts
for the Arts | du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**[\[Table of Contents \]](#) [\[Info-Arts Main Page \]](#) [\[Canada Council Main Page \]](#) [\[Next \]](#)**Background and Objectives of the Study**

This report is the result of a study undertaken in 1999 by WME Consulting Associates and the Public Affairs, Research and Communications Division of the Canada Council to better understand the effects of Canada Council individual artist grants on artists' creative lives and artistic careers. The study is part of the Council's ongoing efforts to improve the quality of its services to artists and creators, to ensure that it has a full and up-to-date understanding of the role of grants to individual artists in both its overall program structure and the program structures of the individual artistic disciplines, and to provide assurances to its stakeholders that it is making the most effective and efficient use of its grant funds.

The focus of the study was the grants that artists receive as individuals. Grants awarded to organizations, even though they may benefit individuals indirectly, were not included. As such, a clear focus on the effects of grants on individual creation and artistic activity was maintained.

The study involved conducting a detailed examination of internal Canada Council data on individual grants between 1992 and 1999, consulting internally with senior Canada Council managers and with arts discipline section heads and other staff, and conducting discussion groups with artists. A total of 19 discussion groups were conducted with artists in 11 centres across the country. These discussion groups were held in October and November 1999.

A synthesis of the analysis of the internal data is provided in the report. This synthesis gives a clear picture of the "demographics" of individual artist grants, including numbers of applicants, success rates and refusals, numbers of grants and amounts awarded by year and by discipline, and any significant trends that have developed between 1992 and 1999. The results of the internal consultation provided a framework for the development of the discussion group guide and assured that the relevant aspects of the internal context were taken into account.

This report provides a detailed account of the results of the discussion groups organized around the major themes that emerged during the sessions. Where applicable, and based on the evidence and qualitative data collected during the discussion groups, recommendations are provided to assure that Canada Council individual artist grant programs remain fully aligned with the artistic reality and conditions of the artists that they serve, while fully respecting the Canada Council's organizational mandate and objectives.

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

The Canada Council | Le Conseil des Arts
for the Arts | du Canada

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Approach and Methodology**Research on the Demographics of Grant Applications and Awards**

The Public Affairs, Research and Communications Division of the Canada Council conducted a thorough review of its records of individual artist grant applications and awards. This was made possible by recent upgrades to the Council's information technology systems that enabled researchers to conduct detailed searches of the data banks; some of this research had been difficult to conduct until now. These searches provided two important results:

1. descriptive data of the population of individual artist applicants and recipients from 1992-1999 (and in some cases from as far back as 1989) based on a number of variables including among others, artistic discipline and sub-discipline, region of residence of the applicants and recipients, numbers of grants and amounts awarded, and numbers and amounts of refusals due to "Lack of Funds", and
2. a detailed list of grant recipients and their coordinates, categorized by discipline and program, amounts received, year of grant receipt(s), region, language, gender etc., that served as a basis for a random sampling of grant recipients to be invited to participate in discussion groups.

The research conducted has been invaluable in providing a solid, rigorous foundation on which to base the conclusions of this study. In addition, a firm basis has been laid to carry out further research of the data banks on grants to individuals and to organizations, and a sufficient level of detail has been established to carry out various surveys of successful and unsuccessful grant applicants as required.

A summary of the results of the data bank research is provided below in the section entitled *Patterns of Canada Council Individual Artist Grants*, and detailed descriptive tables and charts can be found in Appendix I of this report.

Discussion Groups with Grant Recipients

In October and November 1999, nineteen discussion groups were held in eleven cities across the country with recipients of Canada Council individual artist grants. All participants had received at least one individual artist grant since 1992. Many had received a number of grants, and almost all had also been refused grants during this period.

Eight mixed artistic discipline groups were held, and discipline specific groups were

held with literary, visual, theatre, music, media, dance and interdisciplinary artists. In addition, one mixed discipline group was devoted to "established" artists and another to "emerging" artists. Artists were chosen randomly from a master list of grant recipients, taking into account a need for artistic variety in mixed discipline groups, as well as appropriate gender representation. Thirteen groups were held in English and 6 in French (including one outside Québec held in Moncton). For literary and visual artists one group each in English and in French was held. Between eight and twelve artists participated in each discussion group, with the large majority of the groups comprised of ten to twelve participants.

The services of an independent consultant were retained to conduct the discussion groups so that objectivity would be assured, real or perceived concerns regarding confidentiality would be allayed, and an environment and atmosphere of openness and candour would be established and maintained.

It should be noted that the issues discussed in this report are based on what artists said during the discussion groups about their own careers and creative processes. The collection of "hard data" on commercial career successes (e.g. numbers of books published or commercial gallery showings) was not a direct subject of enquiry of this project, and a different methodology would be required to complete such a study. Career impacts on grants and career successes were discussed in detail, and this report includes data on these subjects, as expressed from the artist grant recipient's perspective.

Details on the discussion groups conducted for this study, and the discussion group guide can be found in Appendices II and III of this report.

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

The Canada Council
for the Arts | Le Conseil des Arts
du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Patterns of Canada Council Individual Artist Grants**Background**

The Canada Council has a long history of supporting individual artists since its inception 42 years ago. The Council awards grants to artists who are recognized as **professionals**. Grants to individual artists are intended to help artists pursue professional development, independent artistic creation or production. In addition, travel grants are also available to assist artists to travel on occasions important to their artistic practice or career.

From the early 1970s until 1995-96, funding to artists was provided through two main programs (1): the Arts Awards Service and the Explorations Program (2). Since 1996-97, as part of program restructuring, funding to artists has been made through separate programs in each discipline (e.g., Grants to Dance Professionals Program, Grants to Individual Musicians Program, Grants to Media Artists Program, etc.). Individual artist grants are awarded in all artistic disciplines and to artists at all levels of development. Programs of support to individual artists include the career level categories "emerging", "mid-career" and "established" (3).

Overall Funding to Individual Artists

Funding to individual artists and creators is at the core of the mandate of the Canada Council. For at least the last decade, grants to individual artists have made up close to 20 per cent of the Canada Council's grants budget. (80 per cent is awarded to arts organizations for arts production and dissemination.) In 1998-99, \$18.3 million was awarded to individual artists and creators out of a total budget of \$98.7 million (see Appendix I, Table 1). As a result of new funding to the Council beginning in 1997-98, the total funding to individual artists was increased by 18 per cent. At the same time, the total number of artists funded was increased by the Council by about 45%, from approximately 1,300 each year to about 1,900. **Yet the increased funding to the Council has only enabled it to respond in part to the dramatic growth that has taken place in the arts.** The number of professional artists in Canada has grown faster than almost all occupations(4). Canada now has more senior and mid-career artists than ever before and these artists continue to create and produce art, achieving critical if not always commercial success. There is also a new generation of young emerging artists reflecting the rich and varied demographic make-up of Canada.

However, with this growth comes competing demands for funding from artists at different career levels. What has actually occurred is that the share of individual artist funding going to "emerging" artists⁵ has dropped from about 17 per cent to 12 per

cent during the 1990s.

1. *The only exception to this has been media arts production grants to individuals, which have always been awarded through the Council's Media Arts Section since its creation in 1984.*
 2. *The Explorations Program supported new artists and encouraged the development of innovative ideas in the interpretation of the arts. The program had a regional orientation with regional juries.*
 3. *In visual arts, for example, grants for emerging artists are intended for locally recognized artists who have between 3 and 7 years of independent professional arts practice. Grants for mid-career artists are for those who have receive recognition outside the local community and have between 8 and 14 years of professional arts practice. Grants for established artists are intended for artists who have made a nationally or internationally recognized contribution to their discipline and generally have at least 15 years of professional arts practice.*
 4. *See **Artists in the Labour Force**, The Canada Council for the Arts, 1999*
 5. *Age is used here as a "proxy" for career level. Under age 30 is defined as "emerging" for the purposes of the statistical analysis. This is not to say, however, that all artists under age 30 are emerging.*
-

Grant Amounts

While the Council is providing grants to an increasing number artists each year, individual artist grant amounts have either remained at about the same level or have actually decreased significantly in value since the beginning of the decade. When the impact of inflation is taken into account, it is clear that the value of the grants has been seriously eroded. Some examples:

In 1990-91, the value of an "A" Grant (a **senior** or "**established**" artist grant) was \$32,000 for artists in all disciplines. By 1998-99, grants to senior artists had shrunk for all but visual artists to \$20,000. (Grants to senior visual artists now have a value of \$34,000.)

"B" grants, or grants to "**mid-career**" artists as they are now known, were worth \$14,000 in 1990-91. In 1998-99, these grants have a value of \$10,000 to \$15,000.

Even the value of grants available to so-called "**emerging**" artists - artists at the early stage of their careers - is for the most part lower than what it was in 1990-91. Emerging artists could apply for and receive up to \$16,000 under the Explorations Program. In 1990, for example, many of the grants to individual artists under the Explorations Program were at least \$10,000. At present, emerging artists can receive \$5,000 under most programs of support to individual artists. In the case of the Council's two-year Quest Program(6) for emerging artists the amount is a maximum of \$7,000.

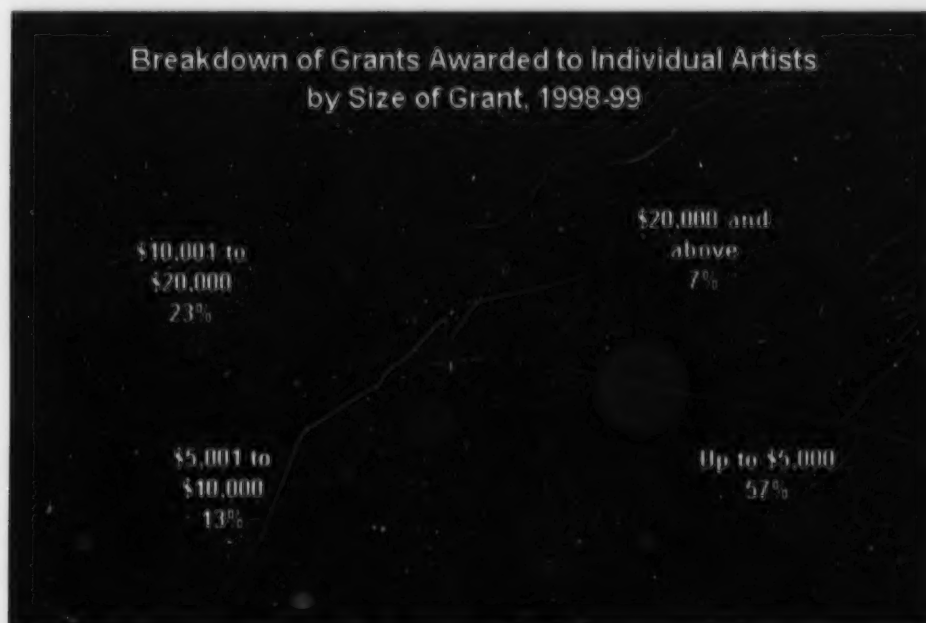
At the present time, the amounts of individual artist grants vary from \$500 for a

travel grant to approximately \$34,000 for an established artist in visual arts. The exception to this is media arts where grants of up to \$60,000 may be awarded for production(7).

6. *The Quest Program is a time-limited program which will run for two fiscal years (1999-2000 and 2000-2001). It provides a career development opportunity for a new and culturally diverse generation of emerging professional artists.*

7. *Grants pay for the direct cost of production, where eligible costs may include: rental of equipment and facilities; payment for technical services, materials and processing; subsistence costs for the director/artist for time directly related to the production; and salaries and fees for technicians, actors and other participants.*

Almost 70 per cent of grants to individual artists are for amounts of \$10,000 or less and 56 per cent for amounts of \$5,000 or less. During the last two to three years there has been a dramatic increase in the numbers of small grants, especially in grants of \$1,000 and under (virtually all of these are travel grants - \$718,000 in travel grants was awarded in 1998/99).

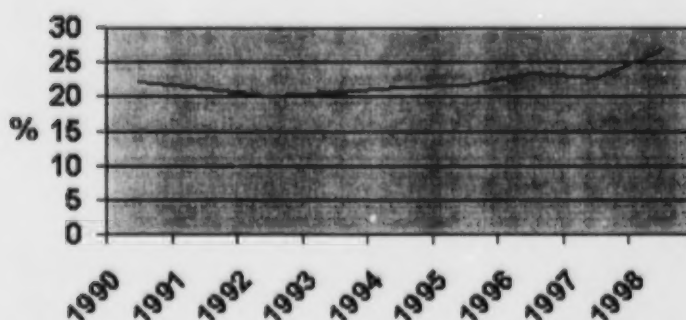
With this rather high percentage of relatively small grant amounts awarded, and with grants to organizations being larger by their very nature, it is not surprising to see that although individual artist grants account for approximately 20 per cent of the total dollar amount distributed, they also account for about 35 per cent of the total number of grants awarded in all Canada Council programs.

Success Rates

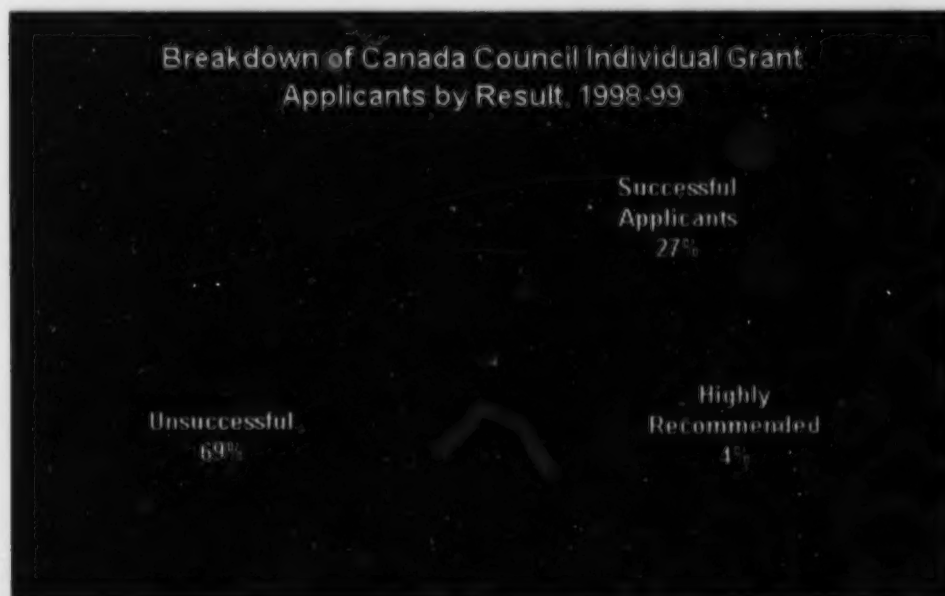
Success rates for individual artist grant applicants increased in 1998-99 for the first time in many years with new funding to the Canada Council. Success rates stood on

average at 20 per cent in 1992-93 and increased to 27 per cent on average in 1998-99. As the discussion above concerning grant amounts indicates, however, maintaining or increasing success rates may have come at the expense of a decrease in the average value of the grants awarded.

Individual Artist Grant Application Success Rates, 1990-91 to 1998-99

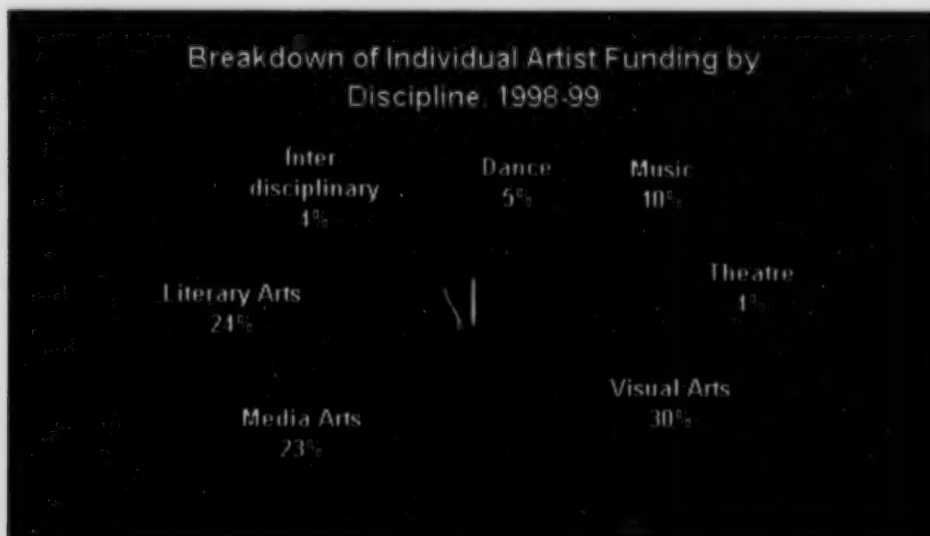

In addition, there exists on a continuing basis a group of artists qualified for grants but to whom no grants were awarded due to lack of funds. In 1998-99, there were 331 artists **at all career levels** whose applications to the Council were highly recommended but not funded due to lack of funds. This group has represented approximately 15 per cent of all successful applicants, with this proportion reaching as high as 24 per cent in 1997 and then dipping back to 14 per cent in 1998. Based on the amounts applied for, the Canada Council would have required approximately \$6 million in additional funds in 1998-99 to provide grants to these artists.

Funding by Artistic Discipline

Visual artists and literary artists receive relatively large proportions of the funds awarded, i.e. approximately 29 per cent for visual artists and 24 per cent for literary artists. Media artists also receive a relatively high proportion of funds (about 23 per cent).

As noted above, tables and graphs providing further details on individual grants awarded and applied for between 1992 and 1999 can be found in Appendix I of this report.

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

The Canada Council
for the Arts | Le Conseil des Arts
du Canada

Info-Arts

Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups with Individual Artist Grant Recipients

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Discussion Group Results

How Individual Artist Grants Are Used

Usages Vary Widely

Based on the information provided to artists in the Council's *Program Information* sheets, individual artists can apply for funds to be used in a wide variety of ways, that include: to develop new techniques, work with different teachers or coaches, travel to certain events, collaborate with other artists, produce specific works, purchase materials, and cover production, transportation, research and subsistence expenses. Eligible usages vary among the artistic disciplines, but group discussions demonstrated that all artists recognize that the purpose of individual artist grants is to provide conditions for them to create art or further their artistic creation. The discussion also showed that artists share a common understanding of what artistic creation is (even if in most cases they had some difficulty expressing the essence of it), and that **in the minds of artists, their creative "process" is at least as important as their creative "product"**.

Discussion group results clearly demonstrated that artists working in different disciplines have different needs in support of their creative activity. For example, writers generally need only time and writing tools (of which the computer is the most important) that can be used over and over again, while visual and media artists need a variety of often expensive materials that become part of the works themselves upon completion. Differences also exist in the needs of artists working in groups and those working as individuals within the same discipline. Theatre companies build sets, while individual theatre artists generally do not. And so, individual artist grant recipients used their grants in a wide variety of ways that fit their artistic discipline and their activities as individual artists.

A composer recounted the following: "I approached a symphony orchestra and they were interested in commissioning me; they could have just asked me if I was interested in writing something for free, and maybe I would have said yes, but this way the Canada Council creates the conditions for the work to be written and actually be performed by an organization - and this actually happens! I got to write the work; the orchestra performed it and the public heard it; without the Canada Council there would be a lot of un-played music around in Canada."

Discussions demonstrated that in part, the way in which grants were used was dependent on the granting criteria, as outlined in the grant application forms, to which artists were required to adhere in order to qualify for the grant. All artists were mindful of these criteria at the time of application, and aware of their responsibility to

provide the required information, including a description of the uses to which they intended to put the grant.

However, artists reported in large measure that once they had been awarded a grant, they felt free to do what they wished with the grant, within the broad parameters of their project intentions and their even broader artistic goals. They expressed little or no reservation about making changes to the specific uses of the funds, if and when this suited their creative purposes. Grants were often seen to *fill an artistic or creative purpose*, and not necessarily to *do a specific thing*. However, most artists did describe the work of art e.g. book, dance choreography, etc. that they had worked on during the tenure of their grants. A great deal of appreciation for the Canada Council was expressed regarding the sympathetic and supportive understanding of the artistic process among Canada Council officers. This was made evident by allowing for and even encouraging changes to the project or to artistic activity of the artist during the time of grant tenure, as long as the creative purpose and process were respected.

This state of affairs should not be misunderstood as either bad planning among artists or poor management control on the part of the Canada Council. On the contrary, in the views of artists, this is a very positive indication that the Canada Council fundamentally understands and supports the essence of the creative process and the work of creative artists. Many artists felt that the Canada Council was far superior to other granting bodies in its understanding and encouragement of the independent creative process and artists' creative activities. The Council's flexibility with artists' activity as explained above and its uncomplicated reporting requirements upon grant completion were important practical expressions of this understanding.

Funding Artistic Work

Artists are very serious about creative work. It should not be construed in the least that in the situation of flexibility demonstrated by the Canada Council and explained above, that upon receiving a grant, artists feel that they have been "lucky," or have received a "freebie" that allows them to do what they please with the grant money. On the contrary, all artist grant recipients were extremely conscientious regarding their artistic purpose, and conscious of the fact that they had received public funds and were accountable for spending these funds wisely on the activities or materials for which they were intended. The descriptions of artistic activity given by artists during the discussion groups clearly indicate that, in all instances, artists consider that what they do is "work", and they work extremely hard to meet the artistic goals for which grant funds were awarded. It was important to them that it be well understood that although they could not guarantee the artistic "outcome" (nor did they feel that should have to), they could provide clear assurances that they were fully adhering to artistic, creative "process".

A theatre artist said: "The grants have allowed me to take risks that I normally might not take - risks that what I write might not get performed because I wasn't writing for any performance 'purpose'; but works that have come out of my grants are probably the ones that get most performed of all my works."

In short, artists were very appreciative that Canada Council individual artist grants "fit" their artistic lives and creative goals. It was very clear however, as described above, that the creative process differed considerably from artist to artist and between artistic disciplines. **The common denominator for all artistic processes that were mentioned during the discussion groups, was that the grants supported "artistic freedom" and, in a variety of ways, the grant "bought" this for the artist.** The primary way in which this was expressed was that the artists felt that they had been privileged to have been awarded a grant, *and indeed were*

tasked with working on artistic creation in the best way they saw fit. Some examples follow.

Literary Artists

Most writers lead a rather solitary creative life. They spend much of their time alone in front of their computer screens, writing and editing. For Canada Council individual grant recipients, a grant meant that they could not only spend time "writing", but writing what they wanted to write, what they felt they needed to write, and what their creative literary journey pushed them to write. This was particularly true for those writers who also made their living (or a part of their living) from writing commercial pieces. These writers could now spend time, and *indeed were obliged to spend time*, on "creative" writing. For writers who were employed doing work other than "commercial" writing, the uses of grant funds were similar. They too were now both able and obligated to spend time on "creation" and they could temporarily spend less time on their "day jobs" that were held only (in many cases) to provide income. This was also the case for playwrights. Canada Council grants to writers provide unencumbered creative time.

In the words of one well-established literary artist, Canada Council individual artist grants provide him with "uninterrupted, incremental, cumulative momentum, and this is very powerful."

Visual Artists

The case of visual artists is similar, with an added consideration for artistic materials. Visual artists attain relative "artistic freedom" by having both time to create and materials with which to create. Often these materials are expensive and consume a high proportion of the grant, but visual artists reported that they did not skimp on materials, because these were often at the very essence of their creative process. In addition, visual artists often need studio space. Therefore, relative to literary artists, visual artists spent more of their grant funds on "things" that enabled them to create an environment of equal creative freedom. Discussions revealed that although many visual artists were as cognisant as writers of the "opportunity" for unencumbered creation that grants provided, they felt rather envious of writers that their grants could not buy as much "time" because a larger portion of their resources was consumed by the purchase of materials.

Musicians

Musicians held somewhat different concerns about individual artist grants. Many performing musicians had practical concerns related to furthering the mastery of their instruments. They used their grants to study with a particular master, to travel to and attend special events or to give performances at special venues. For these reasons, many grants to individual musicians are in the form of travel grants. Composers also used individual grants for the purpose of traveling to a special event, a gathering of composers, or a performance of their work. Of course, composers also write music. Yet they only indirectly receive Canada Council grants to create works of music; they are eligible to receive Canada Council funds through grants that have been awarded to performing musicians or groups for the purposes of commissioning a specific work from them.

A number of composers expressed some dissatisfaction with not being able to apply directly to the Canada Council for "creation" grants (as would a literary artist). The reason for their objections relates directly to the aforementioned observation that

artists use their grants to build around them the conditions for freedom of artistic creation. A "commission" for a composer from a musical performance group comes with some "strings attached" insofar as the work must be for the instrumentation or the form of the commissioning group, and the composer must also take into consideration the venue and timing of the intended performance. Composers felt that they could sometimes benefit from unfettered creation time by being able to apply directly for grants to compose works of any nature and for which they might not have an "order" but that they felt they needed to write.

Media Artists

In order to establish the appropriate conditions of creative freedom around them, media artists used their grants differently again. Video or film artists used their grants to buy materials or pay for services related to their project. As important as this is, even more importantly, all media artists used the fact that they had been awarded a Canada Council grant as a "calling card" and as "seed money" to attract other potential funders to complement the Canada Council's funding. (In no instances did media artists say that one source of funding was sufficient for their needs.) Often it was critical to these artists that the Canada Council grant *come first*, because no other funding agency would allow them the total artistic control over the project provided by Canada Council funding. By obtaining the Canada Council grant prior to any additional funding, they were able to put their artistic "stamp" on the project before it became subject to and influenced by the commercial concerns of other funders. In addition, the Canada Council grant provided the work and artist in question with a "stamp of artistic approval" that other funders respected, and that they felt they might not be able to provide independently. In this way, Canada Council media artist grant recipients are able to use their grants as a kind of "risk insurance" on artistic merit that is useful for other funders.

Dancers, Theatre Artists and Interdisciplinary Artists

Dancers and theatre artists who were discussion group participants were perhaps the ones with the least easily defined common usage of their individual artist grant funds. Travel grants aside, both dancers and theatre artists (except playwrights) depend to a great extent on their collaboration with colleagues in the same discipline to create artistic work. Thus, they are often more dependent than other artists on organizations, and often grants to dance or theatre presenting groups do benefit the same artists who also are awarded dance and theatre grants as individual artists.

The grants referred to during the discussion groups were specifically the ones that had been awarded to these artists as individuals and not the grants to organizations from which they may have benefitted. However, during the discussions it became clear that *based on their artistic activity* this was sometimes a distinction difficult to make. Most often, dancers who received individual grants used them to create independent choreography and then to collaborate with other dancers (not with a recognized dance company) to create work over which they had complete individual artistic control (choreography, choice of artists, presenting venue etc.) Under these circumstances, they used their grants (in part) to remunerate these collaborating artists for their work. Individual theatre artists used their grants to write plays or for professional development to explore various new facets of theatre production. Most often, this also brought them into collaboration with other theatre artists, and potential or real monetary arrangements for services.

For both the dancers and the theatre artists there exists some uneasiness regarding the definition of the individual artist grant and its permissible uses. They ask

themselves at what point their collaboration with other dancers or theatre artists becomes an attempt to establish or better a company, and therefore no longer an activity for an individual grant holder. **Nevertheless, the key reason for dancers and theatre artists to apply for individual artist grants remains the same as for other artists, i.e. to maintain individual artistic control over their activity.**

A dance artist said: "My first grant helped me with my training. I created a piece with my second grant that was performed about 200 times. The work that I created in collaboration with another dancer with my third grant got one of the worst reviews ever in this city, but it was actually one of my favourite pieces." Another dancer commented "My grant was invaluable because it allowed me to work closely with a composer. That was a fantastic experience. Also, with that grant I was able to work with a fantastic group of professional dancers. I usually work creatively on my own because I don't have the money to pay other dancers, and I can get pretty bored with myself. The grant allowed me to grow tremendously."

Interdisciplinary artists were perhaps the ones most comfortable using their grants in whatever ways they needed to further their creation. This may be due to the very nature of their activity that by definition does not fit neatly into a predetermined category. It is also perhaps a tribute to the Council's foresight and fine management in implementing such a category in recent years that clearly meets a growing need in the artistic community. Interdisciplinary artists were remarkably unselfconscious about what they did and how they spent their grant funds.

One interdisciplinary artist responded to the question about what artists were able to do with grant funds in the following way: "The grant gave me wings! I took a deep breath and spent it on my art."

In conclusion, the uses of individual artist grants vary between disciplines, yet all artists are highly appreciative that these Canada Council grants offer them a unique and valuable opportunity to establish conditions of artistic freedom, even if only for a short time. However, group discussions demonstrated that the Canada Council individual artist grants do not always "fit" the creative processes of artists, and that artists feel that these grants could in some cases be better adapted to their activity.

Why Grants Are Important

Artists Consider Individual Grants Fundamentally Important

Discussion group participants had all received individual artist grants from the Canada Council at some time during their careers. There were no grant recipients who indicated that these grants were ever anything but very important to them. This was the case for artists in all disciplines, at all stages of their careers, for any amount granted, and for whatever purposes the funds were used. In rare instances in a discussion group, an artist mentioned that any grant had the potential to "compromise" an artist's activity, but this suggestion was most often roundly rejected by the other artists around the table.

Artists used words such as "seminal", "crucial", "extremely valuable", "profound", and "vitality important" to describe the impact grants had on their careers.

Participants explained why these grants were important to them. In addition to what was discussed above indicating not only that grants were used to "buy" artistic freedom, but also that the opportunity to do so was very important in itself, a number of other explanations emerged. These are discussed below.

It was clear that all artists need funds to sustain their artistic activity by providing time to create, i.e. by reducing the need to spend time earning money, and transferring the use of that time to artistic creation. In the words of one artist "the grant allowed me to move my artistic practice from weekends and evenings to full-time". Generally speaking, in the artists' milieu all income - including even small amounts - is important because income levels from artistic work are generally low. Under these circumstances even small amounts may be of considerable material importance, while also representing a relatively high proportion of total income and some short-term financial stability. Indeed, many artists explained that they felt a sense of relief upon receiving a grant because the grant funds allowed them to "survive" materially and artistically a little longer.

However, in general, funds that came from grants were far more important to artists for additional reasons, and, as concerns Canada Council individual artist grants specifically, for some very particular ones. These reasons stem from the rationale for individual artist grants inherent in the granting process, the nature of the expectations made of the grant recipient from the grantor, and the unique nature of the selection process.

Grants are a Special Kind of Income

Artists pointed out that grants contribute to artists' incomes as do all other kinds of payments, and are subject to income tax in the same way as is other income. In fact, some participants rather forcefully suggested that the Canada Council should engage in discussions with Revenue Canada to advocate tax-exempt status of their grants. Nevertheless, discussions in the groups clearly pointed out that *artists do not consider grants as payment for work*.

In the words of one writer: "The message to me is that this is a valuable act; ...we support what you do; we will give you money to do it. I felt very important when I got a grant, and I felt that what I do is important to other people."

The reasons for this are numerous, and the most important ones are as follows:

1. the work has generally not been completed (or even begun) when payments are made;
2. the statement of work is presented in "artistic" terms, with relatively undefined required outputs;
3. the grants are awarded by independent panels of peers whose recommendations are based on the quality of previous work, and the potential for new "creation" as described in the project or activity description;
4. in artists' minds, funds received under these granting arrangements have a value above and beyond their monetary value;
5. the same amount of money received as payment for "employment" carries far less respect in the artists' minds than that same amount received as a Canada Council grant.

A visual artist said: "I am an established artist and I live off of my work, but it is always good for me to stop my production, get a grant and work on something that is more elaborate than I have been used to doing. Every now and then I need to step back and re-develop my sense of freedom of expression. I can do that with a grant."

The result of this situation is that *the grant provides recognition and validation of the artistic worth of the artist and his or her work*. Furthermore, the most important

critics of all, i.e. other respected artists whom grant recipients consider to be the individuals best-equipped in society to make valid judgments on artistic worth, are the ones who have provided that validation. It is this validation process that occurs when a Canada Council grant is awarded, and it is this validation process that is invaluable to artists and has impact on artistic production beyond the monetary amounts awarded.

The Impact of Individual Artist Grant Programs on Emerging Artists

The group discussions revealed that validation by the Canada Council is of greater importance to younger and emerging artists than to others. First of all, it provides them with entry into the "club" of artists on a national scale. As one visual artist remarked "when I opened that letter, I then felt that I could call myself an artist". Secondly, the validation provides assurances that the artistic direction that a young artist is taking in a particular project is well founded, since it has been examined and approved by respected artists of national stature.

Sometimes, the very act of submitting a Canada Council grant application was for many emerging artists a project-defining act. In the words of one young literary artist "I had to really be clear with myself about what it was I wanted to do; applying for a grant made the project a better one, whether I got the grant or not".

Finally, relatively unknown artists often use a Canada Council grant as a "calling card" because their experience has demonstrated to them that institutions recognize that a Canada Council grant carries with it a sign of excellence. **Young visual artists, dancers, musicians and theatre artists all reported that they were more successful in obtaining showings, auditions, additional bookings etc., when they could "advertise themselves" as Canada Council Grant recipients.**

The Impact of Individual Artist Grant Programs on Established Artists

For more established artists, group discussions revealed that there exists far less need to seek and obtain peer validation than for emerging or younger artists. Established artists feel less the need to prove themselves; they feel that they have already "paid enough dues" in this respect and that the quality and depth of the work they have produced should speak for itself. Hence, many felt that a detailed project description should not be required of them. They explained that as they had produced good work in the past and as their work had already been recognized over time by their peers, this should be considered an indication of their reliability, whether they follow an artistic plan or not. **The real importance of creative individual grants to established artists, they felt, lies more in the potential benefit of sustainability of the artistic process over time, than in the recognition the grant could bring. Hence, the actual dollar amount of grants for established artists was of greater importance.**

An established writer said: "My sense of it is that during my 'A' grant and before that, during my 'B'" grants I could put myself in a situation where I didn't have to do anything else but write, and creatively for me that meant I could spend 8-10 hours a day only writing. Under these circumstances I think about my work even when I'm not 'working' on it. I sleep with it; I wake up with a connection to what I did the day before; the ability to keep something on your mind continuously and keep coming back to it is extraordinary ... I did more during one of those periods than I had done for 18 months before - I wrote nearly 300 pages. The book that came out of it was a finalist for the Governor General's Literary Awards and it also sowed the seeds for another project."

The Case of Media Artists

As discussed in the section above on *How Individual Artist Grants Are Used*, media artists have unique grant needs in that they use Canada Council grants as important stimuli for other funders to provide additional funds. Media artists, particularly those in film, recognize that Canada Council grants will seldom, if ever, provide them with sufficient funding to complete a project. They felt that the funds themselves, the artistic freedom afforded by them, and the potential use of the grant to obtain other funding results is a powerful and important tool for them, and that this potential "leverage" was of particular importance.

A film artist said "It is very important to us that generally speaking it is the Canada Council that is the first organization to say yes to an 'experimental' work in film". Another added: "With a Canada Council grant I can begin by filming; then I can do some editing; then when I have got something to show someone and say 'so here is what I've done so far with that crazy idea of mine', I can try to get some other investors. The Canada Council understands the language we speak and this is crucial for our careers".

Nevertheless, a number of them expressed the desire to eventually have access to sources from "somewhere" that could *fully* fund a project so that they weren't continuously worrying about how to find the resources to complete a project. As one artist put it, "we would rather spend more time working and less time looking for funding". -->Continued-->

The Canada Council | Le Conseil des Arts
for the Arts | du Canada

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Discussion Group Results (continued)**Applying for Grants and Receiving Grants**

In general, artists expressed appreciation that the application process for Canada Council grants was relatively uncomplicated compared to application processes of other funders, once they were familiar with the process. However, some artists, especially ones relatively new to the "granting game", as several artists put it, or those who were not particularly "good with words" (e.g. visual artists who said they had difficulty expressing the essence of a visual arts project goal in literary terms), did express a desire for the Canada Council officers or others to assist them in the grant application process.

A large number of artists demonstrated considerable confusion regarding grant application deadlines, eligibility, availability and requirements. In several discussion groups, participants questioned each other about what grants were available and expressed considerable surprise in some instances that a particular grant, procedure or requirement had been added, deleted or changed. Often it was apparent that a large number of artists were ill informed about the details and substance of Canada Council grants and programs.

A number of artists said that they used the Canada Council website regularly. Others were only vaguely aware of its existence. Many used the 1-800 telephone number, and some of them complained about the automated answering system and the limited availability of Canada Council officers compared to a few years ago. Many asked that the Canada Council provide both downloadable application forms and an e-mail system capable of receiving applications.

By far the most vociferous complaint concerning grant applications regarded the once per year application rule for individual artist grants. "This is a disaster," said several artists in various disciplines. There were several reasons given for the opposition to having only one deadline per year. First of all, there is a strong feeling that this condition often produces situations of missed artistic opportunity. As one artist said "It's like putting all your eggs in one basket, and what if you don't get it? Then you have to wait another whole year, and by that time who knows what will have happened to my project idea or to my art?" Other artists expressed concern that they had to be ready conceptually with their project by the grant application deadline. Artists did recognize that this would be the case for all deadlines no matter how frequent, but they also said that in the "life" of an artistic idea, one year was too long to wait. As one theatre artist put it "what if the required project maturity has arrived several months earlier or later than the deadline? How am I to regulate my creative life to fit the Canada Council's deadlines?" Still others complained about the anxiety

that accompanied putting the grant application materials together knowing that they had waited one year to apply, and that if the grant were refused they would have to wait another. Some artists also said that "all the grant deadlines happen at once", and they asked if the Canada Council could coordinate its deadline dates with provincial granting agencies.

A considerable number of artists complained that they were experiencing delays of several months in receiving notice of grant awards or refusals, and that this period was also too long. These waiting periods created a "state of limbo" where artistic and personal decisions were put on hold, causing disruption to the flow of artistic creativity and resulting in further missed opportunity.

A documentary filmmaker explained: "My first grant was for a documentary and luckily at the time there were four juries per year. The film was about a strike. Under the present system of one jury per year there never would have been a film because the strike would have been over before I ever applied for the grant! The film went on to win the documentary of the year award."

In short, artists demonstrated that these kinds of "administrative" problems described above were far more critical than they would appear at first glance. They resulted in wasted time and energy in artists' creative lives, and detracted from both the effectiveness of the grants and the efficiency with which artists use the grants. A better adaptation to their artistic processes was desired.

Numbers of Grants

Artists are fully aware of the limited resources available for Canada Council grants, and that in some instances success rates may be as low as, or much lower than 20% in some competitions. It appeared to many artists that competition for grants has increased because there are more qualified artists applying than ever before. **Artists want to see excellence rewarded through the grant process.** Although all artists desired to see more grants made available, low success rates and small numbers of grants would not be reason enough for artists to perceive this as a serious problem, if they felt that *all or most qualified applicants were receiving grants*. A problem arises when (as was fully perceived and understood by virtually all discussion group participants) a relatively large category of applicants exists who have been judged qualified to receive a grant by their peers, but refused because there were not enough grants to go around.

Due to this state of affairs, many artists feel a fundamental mistrust of the jury system. As one media artist said, "I go in the competitions but I know it's a lottery. Even if I'm good enough, I may not get it." Other feelings expressed on this issue were that "Now getting a grant is up to the personal decisions of a small number of individuals, and how do I know what their tastes are?"

These objections are clearly exacerbated by the fact that juries are ranking highly qualified applications as good enough but not fundable. Indeed, several established artists who had been members of juries expressed profound disillusionment and some personal guilt that they were obliged to "arbitrarily draw a line somewhere down the list of qualified proposals, where the number of grants available ran out."

Another seasoned jury member commented: "I knew that the next one down the line was very good, and really probably just about as good as the one above, and how did I know if I wasn't preventing a significant artist from bringing to life a significant work?"

This problem for jury members is discussed in more detail below. As it relates to numbers of grants, all artists would like to see more grants made available to more artists, and assuring that all or most qualified artists are funded would go a long way towards restoring some of the lost confidence in the granting system.

Sizes of Grants

As has been shown and as was expressed by discussion group participants, individual Canada Council grants are vital to artists. However, in spite of this, there exists profound malaise that grant amounts are insufficient.

This is not simply a question of the various artist groups wanting more money. Of course, from the artistic community perspective, it is always better to have more funding available than less, because the artistic community believes that funding does not simply serve a small market, but that its activity contributes to the greater "good". Increased money means that more worthwhile artists or projects could be funded. In the discussion groups, many artists expressed this point of view in forceful and eloquent terms. **But many artists also explained that there exists an important and far more practical problem - the inability of the artist to achieve the goals for which the grant was provided, because the amounts were insufficient for the purpose.**

This was not a question of lack of proper financial management, or inadequate spending control on the part of the artist. On the contrary, time and again, discussion group participants explained how careful they were with their money and how they tried to stretch grant funds. Many examples were provided. Literary artists reported that they would manage on subsistence levels lower than what the grant provided for, so that the funds available could be made to extend over longer periods of time, and visual artists reported that they spent more of their funds on materials and less on subsistence so that they could complete a particular work. Dancers would reimburse collaborators before making the funds available for themselves and musicians would find ways of reducing living expenses to a minimum in a foreign city so that more of their funds could be devoted to paying for extra training time with a master.

Grant Sizes are Often Inappropriate for Artistic Purposes

Discussions demonstrated that the important issue surrounding appropriate grant amounts was not one of simply making available increased funding for additional, bigger and better projects. According to the artists, good use was made of the funds available, but when the discussion turned to matching artistic goals to appropriate resources, it became clear that in many cases artists were at the limit of what could be achieved. Creative production was being compromised because of insufficient project funding. Examples abound:

Several established writers remarked that as funding was available only for a maximum of one year and that as only two grants could be obtained in four years, and since writing a work often took far longer than one year, the spectre of having the funds run out before completion of the work was ever-present and the threat and reality of interruption compromised creativity. During grant tenure, considerable time and energy was spent trying to find alternate funding sources, anxiety was common, and the condition of achieving a period of time of "freedom to write and create" that was the goal of writer at the time of application was compromised because the work could not be completed.

A visual artist reported the need to choose between scaling down the scope of a work and using inappropriate materials for the work, because of inadequate funding. Either way, the artistic work was compromised. Another visual artist reported that obtaining appropriate studio space was impossible because the funding could not cover subsistence, materials and the cost of a one-year lease.

Artists of various disciplines reported that they would understate their subsistence needs in their applications in the hope that applying for less money might increase their chances of obtaining the grant, and that upon receiving the grant the funds were insufficient and the "scramble to make ends meet set in again, even as the funds were being spent".

Virtually all recipients of Travel Grants were extremely grateful and appreciative of the grants they had received, but complained forcefully that the travel grants provided inadequate funding to achieve the purpose of their travel - they could not stay as long as was required, or consult with all the individuals they had wanted to see, or extend the travel to include a worthwhile supplementary visit close at hand.

Several artists engaged in "research" to prepare for artistic creation noted that much larger and longer-term academic and scientific grants are available for research, and questioned why artistic research merited such low support.

We point out that as indicated in the analysis of the granting patterns discussed above in the section of this report entitled *Data Analysis Results* on page 5, there has been a considerable increase in small grants awarded in recent years. Further details are provided in Appendix I.

The Role of The Canada Council for the Arts

Most artists view the role of the Canada Council in their artistic lives and careers as crucial. They find it hard to imagine what the artistic landscape of the country would look like without the Canada Council, because they see around them the artists who have developed over time and the art that has been produced with the support of the Canada Council during the last 42 years. They work with other artists whose careers have developed with the assistance of the Canada Council. This is clearly a tribute to the profound success the Canada Council has had in developing artists' careers.

The Canada Council is seen as a unifying force by many individual artists because it has created a "community of artists" that for several decades has been able to maintain contact with other artists of the same discipline, cross fertilize artistic ideas, judge and be judged by peers from across the country, and fundamentally develop and maintain artistic excellence. One artist defined the Canada Council as the "steward" of artistic life in Canada.

There is no doubt in the minds of Canada Council individual grant recipients that both they themselves and recipients of Canada Council grants in other programs are excellent artists. This is because artists respect that the Canada Council has a history of funding excellence through a nation-wide peer review system, that many artists unknown to them apply for the same grants and are judged by the same peers, and that the jury members are chosen from among the best artists across the country.

In addition, the Canada Council is seen as playing a crucial role in opening up the rest of the world to Canadian artists through its travel grants. Artists in the discussion

groups from every discipline viewed both national and international travel grants as invaluable in providing them with the opportunity to network, create important new working relationships, develop potential long-term liaisons with other artists, and broaden their artistic scope. Artists view travel grants as long-term career building grants of utmost importance, the benefits of which may not be felt immediately, but are nevertheless tangible and long lasting.

A children's theatre writer said: "My travel grant allowed me to network with international groups, and specifically to expand what I was doing into the academic field. I'm now writing a book with a professor in a foreign country who looks after the "academic side" while I look after the "practical side" - scripts for example..... Now that I've published two articles in academic papers I'm 'recognized' and it allows me greater credibility, even though I've been doing this for 27 years... Now I'm 'worth something' and this will continue I'm sure. I've been asked to write other articles and to speak on the subject both inside and outside Canada."

Discussion group participants were asked what they felt about the possibility of having a "third party" or an "intermediary organization" distribute grants to individual artists on behalf of the Canada Council. This question was met with suspicion and some disbelief. "Who would do it?" was the first question asked, and the second was "How will we know that the Canada Council's standards for selection and independent jury review are being upheld?" Clearly artists felt that there were no other parties available to play the role of the Canada Council without fear of compromising both its independence and its broad national scope, both of which are the defining mark and assurance that excellence is being maintained in the artistic community.

Jury Considerations

Although the subject of juries was not part of the discussion guide for these discussion groups, participants insisted on speaking about them, and sometimes at great length. As mentioned above, the discussions demonstrated that among artists there is near unanimous support for the idea that peer review is the superior evaluation method for grant applications. At best, peer review is seen as a reliable, fair, knowledge-based method, of intrinsic value in itself. At worst, it is viewed as the best of whatever imperfect methods we have available.

However, notwithstanding this general endorsement, very serious criticisms of the jury system were expressed. The criticism was so strong and widespread throughout the discussion groups that it has become apparent that basic trust in what has been one of the fundamental building blocks of artistic excellence in this country is being undermined.

Mistrust of the Jury System

This mistrust has its roots in a number of factors, all based in an erosion in the confidence of the fairness of the jury process. Firstly, conversations in the discussion groups demonstrated that many artists do not understand how jury members are selected, what criteria are used for jury selection, who is eligible for membership on juries, and who selects juries. One artist referred to juries as "that big black box". Secondly, many artists do not understand what juries really do, how they come to decisions, or what criteria and processes they use in arriving at their decisions. A media artist referred to jury proceedings as "voodoo magic". A number of artists expressed scepticism that a jury could fully understand the nature of their work (particularly musicians and other artists of culturally diverse heritages), and they were uninformed that juries can and do seek outside experts when required.

In all discussion groups where participants were present who had been jury members, and where such criticism was expressed, they defended the jury process, often quite determinedly. The underlying message to the critics was that they were talking out of misinformation or ignorance, and in some cases jury members suggested that the criticism of juries implied a veiled criticism of the integrity of the jury members themselves, and that this was unwarranted.

Nevertheless, damning criticism of the jury process also came from a number of jury members themselves. They said that juries were over-worked, and unable to properly evaluate the number of applications they had. One literary artist said, "There is no way that I can now carefully read all the material I am sent in preparation for the jury. There is simply too much of it." A visual artist said "At the end of several days of jury deliberations, my fellow jurors' faces look like fish to me - I see their lips moving up and down when they talk but I am unable to make out what they are saying; I have seen and heard too much in too short a time."

Another very serious criticism of the jury process that undermines its credibility was described above in the section entitled *Numbers of Grants*. Jury members are being called upon to rank successful applications in order of merit, but at the end of the process, they are often left with a block of worthy candidates or projects that cannot be funded. When a large number of worthy applicants are denied grants because there are not enough grants to go around, the jury members themselves said that they are very uncomfortable with their roles as "arbitrary decision makers" of who is successful and who is not among fundamentally solid applicants.

There was also some specific criticism from artists. Several visual artists remarked that now only a relatively small number of slides could be sent in as material supporting their application, making fair evaluation of their work impossible. Other artists felt that "the same people win over and over again". Some musicians and some visual artists felt that some juries favoured certain aesthetics and not others.

When the above-mentioned criticism is combined with a one jury per year regime, the system is quickly seen as failing to achieve its purpose. Many artists in different discussion groups referred to the jury system as a "lottery". "I throw my hat into the ring and then I see what happens; if I don't get it, I throw it in again".

Arts Advocacy

Discussion group participants shared their views and ideas on how the Canada Council could best defend the arts and what role the artists themselves could play in this effort. Many artists spoke eloquently on the fundamental role of artists in society and the need for increased funding for artistic creation. There was no disagreement on this point, but few new ideas emerged from the discussions. However, as described below, a number of practical suggestions were presented.

A media artist: "I've always wondered what happens to my grant reports once I've sent them in...what I think happens is that the officer checks them off and closes the file. In any event, I get a letter saying your file is closed and then I say good, now I can go ahead and apply for something else...but my work usually hasn't been shown yet because often it's not yet finished."

Artists were near unanimous in expressing their desire to have their work and artistic production heard, read, or experienced by the Canadian public. In support of this, they generally backed the idea that the Canada Council should provide information to

the public and other stakeholders that could assist in increasing awareness and dissemination of their work. In response to questions about increased reporting of results, a majority heartily endorsed the idea that if they were asked to report on the career successes resulting from their grants so that the Canada Council could compile comprehensive information on these successes over time, and if that information were to be made available for arts advocacy purposes, they would be supportive of such an initiative. A small number of artists did caution that the protection of the integrity and freedom of creative expression at the heart of the individual artist grants programs should not be compromised by such an effort.

Awards are seen as important both because they honour worthy peers and they provide high profile publicity for success. Many times, visual artists remarked that there presently is no visual arts award equivalent to the Governor General's awards for literature, and they believe that there should be one.

A visual artist suggested that the Canada Council could hold a nation-wide raffle-type event of works by visual artists who had been supported by the Council, using works donated by the artists. The group of visual artists to whom the suggestion was made generally agreed that artists would donate works, that the event could provide positive publicity for the creative works of visual artists and the work of the Canada Council, possibly raise funds for the Council, and over time, result in having more works by Canadian visual artists shown and viewed in dwellings, offices or places of business across the country.

In the context of discussions on the content of the reports artists provided the Canada Council upon completion of grant tenure, it became clear that not all career successes were being reported to the Canada Council. First of all, many artists reported that they submitted reports that referred specifically to what had been committed to in the grant application, and reported against that commitment. As often the commitment was "creative" in nature and the "career advancement" issue was secondary, vague or absent, then career successes e.g. showings, tours, etc. were often not formally reported. Secondly, artists agreed that often the career benefit of the Canada Council grant might not be felt for some time after the completion of the grant tenure period, and that career success that accrued during future time periods were seldom reported and even less seldom associated with a grant that may have been decisive in providing the creative impulse or environment that resulted in subsequent career success.

Regional, Language and Other Considerations

Artists detailed and compared the nature of the creative process during the discussion group sessions, and they spoke of this process in remarkably similar ways that all participants understood, in all regions of the country, in either official language and in all artistic disciplines. As previously mentioned, there is a common understanding among artists that artists work very hard at creating works of art, and that creative "product" is inextricably intertwined with creative process for all artists. However, when considering creation grants as part of an effort to establish fertile environments for this creative process, a number of important regional and language considerations became apparent.

Outside of the major population centres, there is a strong feeling that regional "aesthetics" do exist, that they should be taken into account in the individual artist grant programs of the Canada Council, and that the Council is not doing this well at the present time. On many occasions and by many artists from all disciplines, the "Explorations Grants" were referred to as an excellent program that addressed this

need. It should be noted that these remarks were unsolicited, i.e. the discussion group moderator did not ask about this program specifically, but participants brought it up by name at various times during the discussions. Reasons for its support were that it had a strong regional jury component and a cross-disciplinary approach. Artists across the country remarked that the demise of the Explorations program has left a major gap unfilled. **No artists suggested that regional juries should replace national ones, but that particularly for emerging artists and for the fostering of regional creative imaginations that may not have counterparts in other regions or on a national level (and for which national juries would have a hard time evaluating proposals) some regional juries or programs should be re-instituted.**

The linguistic composition of juries was discussed on a number of occasions. There was general consensus that overall juries work well when they are composed of both anglophone and francophone members, with one exception. Unlike in literary arts where separate English and French juries are held, it was pointed out that no such juries exist for media arts. Artists reported that for such disciplines as dance, music and visual arts, jury members are able to make judgments based on the materials provided for which the linguistic component is relatively small. However, it was pointed out that for media arts applications, the linguistic component is often considerably higher, and that francophone media artist jury members have been placed in positions where they spent considerable time and effort explaining the French language proposals to their English speaking colleagues. A number of francophone artists objected to this role, suggested that this process could have an unintended negative effect on the jury's decisions since some members had to judge the quality of a proposal through "informal" translation and "second-hand" explanation that could easily be subject to misinterpretation. **They recommended that separate English language and French language juries should be held for media arts competitions.**

Some French language artists outside the major French language population centres suggested that they were sometimes placed in situations in juries where their role was to "represent", "be the spokesperson for" or "be experts on" francophone artists outside Quebec, and they stated that they could not and should not perform that role. Firstly, they felt that they were not in any way representative of anything, but that they were simply jury members offering their evaluations as artists and discipline experts. Secondly, they felt that if regional juries were required to address this issue, then the Canada Council should institute such a system and not rely on "mixed" juries to resolve the issue.

Artists Working Across Disciplines or Categories

It was clear both from their comments and from many descriptions of the nature of artistic creation in which artists participate, that many discussion group members feel that there exists some "disconnect" between what artists do and the discipline categories into which their activities need to fit, or conditions that have to be met for the purposes of Canada Council grant applications. Many examples were given, and some of them follow:

Visual artists expanding into video did not know "where we fit in";

An artist defined her "craft" and "design" work in such a way that in her mind was "artistic" and could not fit the "craft" definition of the Canada Council;

A dancer/film maker felt that she "fell between the disciplines, and could not get a

fair understanding of what she was trying to do" ;

An individual theatre artist felt that he was restricted in his project because he was not supposed to purchase the services of other artists with his grant funds, however, he felt that for his artistic quest, he was not making a "production" but that these human resources were "materials" to him in the same way that paint and paper are materials to visual artists;

Another individual theatre artist felt that as what he was doing was not a "company production", and key to the success of his endeavour was his ongoing, personal exploration and individual artistic freedom, unencumbered by a fixed performance venue or date, then he should be funded over time as a "theatre artist, like a writer" and not on a "project" basis;

Film and video artists expressed differing views on how their evolving disciplines "fit" the Canada Council's understanding of "media arts";

A well-established literary artist who was expanding into the area of media arts where he had never been before, wondered if he belonged in the "established" category any longer, and questioned whether he could apply as an "emerging" artist in the media or interdisciplinary categories;

Many artists in various disciplines expressed confusion about the definitions of "emerging", "mid-career" and "established", "A" or "B" artists, and noted that these terms were used differently from one discipline to another.

It is clear that by its very nature, the development of cross-disciplinary and cross-category artistic creation processes will be ahead of the administration processes of the Canada Council. Artists recognize this and referred again on many occasions to the success of the "Explorations" grants that they felt addressed this issue well by creating a framework into which all of the "newest" developments could be accommodated. Artists who had received recent grants from the "Interdisciplinary" program felt that they were well understood and that the interdisciplinary approach was well suited to accommodate the evolving nature of their activity. But this program is not yet well known among artists, and in particular, the "mature", "mid-career" and "established" artists are still often looking for the "right program" to which they can now apply if they venture into new realms.

An interdisciplinary artist explained: "Over the last 20 years, I have applied for about ten grants in theatre and visual arts and received four, including an Explorations grant which was a wonderful grant... I don't believe that the works I produced would have been as fully realized without the grants; some wouldn't have been produced at all because of the particular way in which I work - I write and design and perform it all and it takes longer and longer for me to produce a good work; if you've been having a tough time with your work, the grant validates your work and can do wonders for the quality of it."

Outcomes Without Grants

On several occasions the question arose during discussion groups, and in consultation with various parties both inside and outside the Canada Council about what would happen to artistic creation among artists if they did not receive Canada Council grants. Group discussions on this question revealed a number of interesting observations.

First of all, although some artists did venture the opinion that they would "create no

matter what" or that "I would do it somehow, with or without money", this opinion was by no means universal. Most artists suggested that in some cases the project or activity would simply not have been done, or that at the very least, the outcome or output would be have been different, probably unrecognizable compared to what had been produced during grant tenure, and most likely of lesser quality. At best, some artists suggested that the same output could have hypothetically been achieved, but that it would take longer. **The implication was clear that total artistic output would diminish.**

Secondly, most discussion group participants had been refused individual grants at some time during their careers, and they very seldom spoke about "what we would have done with the money, had we received it". They considered this a question for theorists and, perhaps, for dreamers. In this area of discussion they revealed their practical sides. They felt that what they had accomplished with the grants they had received spoke for itself, and that critics could surmise that just as these accomplishments could not have come from nothing, neither would other artistic accomplishments come from nothing. In any event, they were far more interested in talking about what they were creating with what they had, than in conjecturing about what they would have done with what they had not received.

A writer said "I had received A and B grants, but then I was refused several years in a row. I decided I would not write another book that was going to take me more than two years to write, so I kept applying and then I finally got another grant; I then wrote the book in a year."

Nevertheless, further investigation of the subject may be warranted. However, a methodology should be developed that assures credibility and objectivity, and provides the possibility for comparisons with the experiences of artists included in the discussion groups completed for this study. We suggest that one necessary condition would be to assure that the research question remain in the realm of "reality", and not in the realm of "conjecture". As discussed, this was not feasible with individuals who had been both awarded and refused Canada Council individual artist grants during the course of their careers, as was the case with the large majority of the discussion group participants. The Canada Council may wish to pursue the question of how artists' careers progress without Canada Council grants, by conducting further discussion group exercises, possibly including interviews or discussion groups with applicants who have been judged qualified to receive Canada Council individual artist grants but never awarded one due to lack of funds, or with successful artists who have never applied for or received such grants.

[Table of Contents] [Info-Arts Main Page] [Canada Council Main Page] [Next]

The Canada Council | Le Conseil des Arts
for the Arts | du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups with Individual Artist Grant Recipients

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Appendices

Appendix 1: Tables

Table 1		
The Canada Council for the Arts Individual Artist Grants by Discipline, 1998-99		
	Grant Amount (\$)	%
Dance	897,700	4.9
Music	1,912,202	10.5
Theatre	897,500	4.9
Visual Arts	5,361,959	29.4
Media Arts	4,088,555	22.4
Literary Arts	4,327,738	23.8
Interdisciplinary	485,000	2.7
Other (3)	251,114	1.4
TOTAL (1) (2)	\$18,221,768	100%
Notes:		
(1) The total shown in this table is slightly different than the total shown in Table 3 for technical reasons related to historical comparability of data.		
(2) Total excludes grants to individual artists under the Millennium Arts Fund.		
(3) Other includes grants to individuals under the Outreach Program, certain prizes and one-time special initiatives.		

Table 2 The Canada Council for the Arts Individual Artist Grants by Geographic Breakdown, 1998-99				
	Grant Amount (\$)	% of Total Awarded	Population (as % of Canadian Population) (4)	Artist Population (as % of Canadian Artist Population) (5)
Newfoundland	261,096	1.4	1.8	1.0
Prince Edward Island	39,663	0.2	0.5	0.4
Nova Scotia	698,813	3.8	3.1	2.5
New Brunswick	202,733	1.1	2.5	1.5
Quebec	5,221,729	28.7	24.4	21.4
Ontario	6,117,655	33.6	37.5	40.1
Manitoba	526,147	2.9	3.8	3.3
Saskatchewan	359,903	2.0	3.4	2.7
Alberta	1,201,775	6.6	9.5	9.3
British Columbia	2,976,429	16.3	13.2	17.3
Yukon	99,434	0.5	0.1	0.1
Northwest Territories	196,210	1.1	0.2	0.4
Other (3)	320,181	1.8	0.0	0.0
TOTAL (1) (2)	\$18,221,768	100%	100%	100%

Notes:

1. The total shown in this table is slightly different than the total shown in Table 3 for technical reasons related to historical comparability of data.
2. Total excludes grants to individual artists under the Millennium Arts Fund.
3. Includes Canadian artists resident outside of Canada at the time of grant tenure.

4. Population data from the 1996 Federal Census.
5. Artist population data from *Artists in the Labour Force*, The Canada Council for the Arts, 1999

-->Continued-->

The Canada Council
for the Arts | Le Conseil des Arts
du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients

[Table of Contents] [Info-Arts Main Page] [Canada Council Main Page] [Next]

Appendix 1: Tables (continued)

Table 3							
THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS GRANTS TO INDIVIDUAL ARTISTS, 1992-93 TO 1998-99							
	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99
GRANT PROGRAMS \$ TARGETED SPECIFICALLY TO ARTISTS (1)							
Dance	\$727	816	696	747	689	820	827
Music	1,538	1,653	1,417	1,375	1,361	1,366	1,152
Theatre	1,024	1,066	1,005	914	582	640	700
Visual Arts	4,884	4,420	4,438	4,158	4,229	5,301	5,146
Media Arts	3,510	3,433	3,515	3,174	3,668	4,352	3,806
Literary Arts	3,384	3,071	3,240	3,240	2,795	3,160	3,174
Interdisciplinary and Other	439	588	469	413	578	706	795
Sub-Total \$	\$15,506	15,047	14,780	14,021	13,902	16,345	15,600
OTHER GRANTS \$ PROGRAMS PROVIDING SUPPORT TO ARTISTS							
Grants for Sound Recordings	\$136	104	94	166	175	410	290
Grants for Commissioning	45	62	32	96	82	64	54
Music Touring/Presenting Grants	118	118	191	228	254	368	195
Apprenticeship Program	185	165	161	159	0	0	0
Career Development Grants	117	90	96	135	146	92	79

Festival Travel Grants	0	0	0	0	19	0	44
First Peoples Music Program	0	0	0	0	0	0	91
Dance Touring/Presenting Grants	7	2	12	14	4	13	42
Grants to First Peoples Dance Artists	0	0	0	0	0	0	35
Theatre Touring/Presenting Grants	34	4	19	0	17	23	0
First Peoples Curatorial Res. in Visual Arts	0	0	0	0	0	115	202
Grants to First Peoples Media Artists	0	0	0	0	0	0	363
First Peoples Words	0	0	0	0	34	78	105
Literary Readings	525	458	539	701	830	761	1,152
Sub-Total \$	1,167	1,003	1,144	1,499	1,561	1,924	2,652
Total Grants \$ to Individuals - All Programs	\$16,673	16,050	15,924	15,520	15,463	18,269	18,252
Total Canada Council Funding \$(2)	\$89,047	81,200	80,891	78,174	78,534	93,644	98,680
Total Grants to Individuals - All Programs as % of Canada Council Funding	18.7%	19.8	19.7	19.6	19.7	19.5	18.5

Notes:

1. Includes grants for artists' creation and professional development, media artist production grants and travel grants. Prior to 1996-97, grants to Individuals (excluding media artist production grants) were awarded through the Arts Awards Service and the Explorations Program.
2. Total Canada Council Funding excludes Millennium Arts Fund in 1998-99. Also excludes Public Lending Right Payments.

Table 4 The Canada Council for the Arts Number of Individual Artist Grants Awarded by Size of Grant, 1990-91 to 1998-99									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Up to \$500	7	30	25	15	27	25	31	111	207
\$501 to \$1,000	14	28	34	30	25	16	39	341	514
\$1,001 to \$5,000	551	540	485	470	461	431	433	241	438
\$5,001 to \$10,000	213	227	240	201	219	170	305	259	293
\$10,001 to \$20,000	482	467	492	485	492	500	415	397	474
\$20,001 to \$35,000	79	81	79	80	94	91	90	92	107
Above \$35,000	63	71	70	73	66	64	49	52	68
TOTAL	1,409	1,444	1,425	1,354	1,384	1,297	1,362	1,493	2,101

Table 5 The Canada Council for the Arts Applications to Individual Artist Grant Programs by Result, 1990-91 to 1998-99									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Result									
Unsuccessful	4,637	5,316	5,469	5,045	4,875	4,478	4,197	4,652	5,366
Highly Recommended	287	270	215	164	240	239	276	459	331
Successful	1,409	1,444	1,425	1,354	1,384	1,297	1,362	1,493	2,101
Total Applications	6,333	7,030	7,109	6,563	6,499	6,014	5,835	6,604	7,798
Success Rate %	22.3%	20.5	20.1	20.6	21.3	21.6	23.3	22.6	26.9

[Table of Contents] [Info-Arts Main Page] [Canada Council Main Page] [Next]

The Canada Council | Le Conseil des Arts
for the Arts | du Canada

THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

**Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups
with Individual Artist Grant Recipients**

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)] [[Next](#)]

Appendix II: Discussion Groups Conducted

Dates: Conducted between October 12, 1999 and November 11, 1999.

Locations: St. John's, Halifax, Moncton, Quebec City, Montreal (4), Ottawa, Toronto (4), Winnipeg, Saskatoon, Edmonton and Vancouver (3). (A total of 19 discussion groups were conducted.)

Composition: Mixed artistic disciplines - 8 groups

- Literary artists only -- 2 groups
- Visual artists only -- 2 groups
- Musicians only -- 1 group
- Theatre artists only -- 1 group
- Dance artists only -- 1 group
- Media artists only -- 1 group
- Interdisciplinary artists only -- 1 group
- Mixed disciplines established artists -- 1 group
- Mixed disciplines emerging artists -- 1 group
- Language: English -- 13 groups
- French -- 6 groups

Total number of participants: 201

The Canada Council
for the Arts | Le Conseil des Arts
du Canada

Impact of Canada Council Individual Grants on Artist Careers

Info-Arts

Results of Research on Grant Patterns and Discussion Groups with Individual Artist Grant Recipients

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)]

Appendix III: Discussion Group Guide

Facilitator Introduction and Round Table Participant Introductions (5 – 10 minutes)

I) Grant Purpose (10 minutes)

- 1) Why did you apply for a Canada Council for The Arts individual artist grant(s)? In your mind, what was (were) the grant(s) for?
- 2) Do you clearly understand the reasons for which the Canada Council for The Arts awards grants to individual artists? What do you know about the different kinds of grants available from the Canada Council for The Arts?
- 3) Were you clear about what you actually intended to do with the individual artist grant(s) you received?

II) Activity During Grant Tenure (10 minutes)

- 4) Please tell us about what you did with your grant(s). What activity(ies) did it allow you to engage in? What did you spend the grant money on?
- 5) Was this what you had expected to do? (if not, what was different and why)

III) Accomplishments During Grant Tenure (15 minutes)

- 6) Please describe, in artistic terms, what you were able to accomplish during the tenure of your grant? (Did you grow artistically? Did you learn new techniques, ways of expressing yourself, other?)
- 7) Did you produce any specific new work(s) of art during the tenure of your grant? If so, please describe. Did you complete any new work (s) of art during the period immediately (six to eight months; one year) following the expiration of the grant? Please describe.
- 8) If you did produce new work, has it been, produced, published, shown etc (depending on discipline)? Please describe? Did this take place during the period of grant tenure? Afterwards? How long afterwards?

IV) Importance of the Grant; Attributing Accomplishments to the Grant(s); Other Grants (20 minutes)

9) In general terms, how important was this grant(s) to you? What was its impact on your career? Did you have other grants or sources of funding, aside from earned income, during the period of the grant tenure?. If so, please tell me about them.

10) Can you tell me to what extent you think that there is a direct link between the grant you received and what you were able to accomplish during the tenure of the grant? Would you have accomplished what you did without the grant? As quickly?

V) Other Questions

(approximately 1 hr to here; 1 hr from here to end; 15 minutes kept for questions 15 and 16)

11) Was the grant amount enough for its purpose? Do the grant amounts offered, and the grant timeframes (tenure periods) suit your particular artistic purpose in your discipline and your goals? Can you suggest improvements?

12) In general, for any grants from any source, how would you feel about a requirement to report on "outputs" e.g. a painting, a book, a new production, other, at the end of the grant tenure? (10 min)

13) Would it make a difference to you if the same grant(s) that you have received from the Canada Council for The Arts came directly to you from an "intermediary" organization e.g. an artistic association, or is there a benefit to you to have it come directly from the Canada Council for the Arts? (10 min)

14) Have you received individual artist grants from other sources (provincial, municipal, foundations)? How would you compare the way these other granting organizations approach these grants to the approach of the Canada Council for The Arts? (purpose, amounts, selection, other)

15) Do you have any suggestions on how the Canada Council for The Arts can improve its individual artist grant programs?

16) Before we end, is there anything else you would like to add on the subject of Canada Council for The Arts individual artist grants and your career?

[[Table of Contents](#)] [[Info-Arts Main Page](#)] [[Canada Council Main Page](#)]

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Info-arts

Recherches du Conseil

CHERCHER

PLAN
DU
SITE

TRUCS ET
OUTILS

L'incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels - mars 2000

**Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances
de réflexion
avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil des Arts du Canada**

Table des matières

Résumé

Recommandations

Contexte et objectifs de l'étude

Approche et méthodologie

Analyse démographique des candidats

Groupe de réflexion formés de bénéficiaires de subventions

Tendances en matière de subventions accordées aux artistes individuels

Contexte

Financement global versé aux artistes individuels

Montant des subventions

Taux d'approbation des demandes

Ventilation de l'aide accordée aux artistes en fonction des disciplines

Résultats des séances des groupes de réflexion

Utilisation des subventions individuelles

L'utilisation peut varier énormément

Financement du travail artistique

Auteurs

Visualistes

Musiciens

Artistes des arts médiatiques

Danseurs, artistes de théâtre et artistes interdisciplinaires

Pourquoi les subventions sont-elles importantes?

Les artistes estiment que les subventions individuelles sont d'une importance capitale

Les subventions sont une forme particulière de revenu

L'incidence des programmes de subventions individuelles sur les artistes en début de carrière

L'incidence des programmes de subventions individuelles sur les artistes établis

Le cas des arts médiatiques

Demande et approbation de subventions

Nombre de subventions

Montant des subventions

Le montant des subventions ne convient souvent pas aux objectifs artistiques

Le rôle du Conseil des Arts du Canada

Le jury

La méfiance envers le système de jury

Défense des arts

Considérations régionales, linguistiques et autres

Les artistes qui relèvent de plusieurs disciplines ou catégories de subventions

Des résultats sans subventions

Annexes

Annexe I : Tableaux

Annexe II : Séances de réflexion

Annexe III : Guide de discussion pour les séances de réflexion

Rapport de WME Consulting Associates, mars 2000

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

(Accueil) (Chercher) (Plan du site) (Trucs et outils) (English)

(Programmes de subventions) (Prix et Dotations) (Nouvelles et activités) (Le
Conseil) (Info-arts)

(Banque d'oeuvres d'art) (Droit de prêt public) (UNESCO)

©1999 Conseil des Arts du Canada

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [[-- >](#)]

Résumé

À l'automne 1999, le Conseil des Arts du Canada a entrepris une étude sur l'incidence des subventions sur la vie et la carrière des artistes à qui il accorde une aide financière. **La principale conclusion de cette étude est que les subventions aux artistes du Conseil ont un impact profond et à long terme sur la vie et la carrière des artistes.**

Les données internes du Conseil des Arts sur les demandes présentées par les artistes et les subventions octroyées ont fait l'objet d'un examen et des groupes de réflexion, formés d'artistes bénéficiaires de subventions du Conseil des Arts, ont été mis sur pied un peu partout au pays. Ce projet s'inscrit dans les efforts constants déployés par le Conseil pour améliorer la qualité des services qu'il offre aux artistes et aux créateurs, pour s'assurer de bien comprendre le rôle de ces subventions dans le contexte actuel, tant sur le plan de la structure globale des programmes que de celle des programmes reliés aux différentes disciplines artistiques, et pour montrer à tous les intervenants que le Conseil gère les fonds consacrés aux subventions de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible. Ce rapport rend compte des résultats de cette étude.

Les subventions aux artistes du Conseil des Arts sont destinées à aider les artistes à poursuivre leur perfectionnement professionnel et à créer ou à produire des œuvres d'art de façon indépendante. En outre, les artistes peuvent recevoir des subventions de voyage pour participer ou assister à des événements importants qui contribueront à l'avancement de leur discipline artistique ou de leur carrière. Depuis au moins une dizaine d'années, ces subventions représentent près de 20 p. 100 du budget annuel de subventions du Conseil. Au cours de l'année financière 1998-1999, une somme de 18,3 millions de dollars sur un budget global de 98,7 millions de dollars a été attribuée à des artistes et à des créateurs individuels.

À la suite des crédits supplémentaires accordés au Conseil des Arts depuis 1997-1998, le montant des subventions versées aux artistes s'est accru de 18 p. 100. Toutefois, malgré cette augmentation, le Conseil n'a pu répondre que partiellement à la croissance spectaculaire qui s'est produite dans le domaine des arts. Le Canada compte aujourd'hui plus d'artistes établis et à mi-carrière que jamais auparavant, et ces artistes continuent de créer et de produire des œuvres d'art qui jouissent au moins d'un succès critique, sinon d'une réussite commerciale. Il existe aussi toute une génération montante de jeunes artistes en début de carrière dont les œuvres témoignent du profil démographique riche et diversifié du Canada. Cette situation a donné lieu à des demandes concurrentes de la part d'artistes à diverses étapes de leur carrière. Les subventions destinées aux artistes « en début de carrière » ne

représentent plus que 12 p. 100 du budget des subventions, alors qu'elles étaient de 17 p. 100 au début des années quatre-vingt-dix.

En outre, bien que le nombre total d'artistes subventionnés se soit accru considérablement depuis 1997-1998, passant de 1 300 à 1 900 environ, la valeur des subventions est demeurée à peu près la même ou a diminué de façon importante depuis une dizaine d'années. Si l'on tient compte de l'inflation, on constate que la valeur des subventions s'est sérieusement détériorée. À l'heure actuelle, près de 70 p. 100 des subventions accordées à des artistes sont de 10 000 \$ ou moins, et 56 p. 100 sont de 5 000 \$ ou moins.

Les bénéficiaires estiment que les subventions du Conseil des Arts du Canada jouent un rôle primordial dans leur carrière artistique et ils les utilisent à diverses fins qui correspondent à leurs activités et à leurs disciplines artistiques. Par exemple, les auteurs se servent souvent de ces fonds pour « acheter du temps », alors que les artistes des arts visuels et médiatiques les emploient pour acheter des matériaux souvent coûteux qui feront partie du produit final. Cependant, tous les artistes qui ont participé aux séances de réflexion sur le processus artistique ont reconnu que les subventions procurent une certaine « liberté artistique ». Comme l'a dit un auteur de renom, ces subventions confèrent « un élan ininterrompu, progressif et cumulatif, ce qui est très puissant ». Un grand nombre d'artistes ont également souligné que les subventions ont une autre fonction très importante, qui est de reconnaître et de valider le mérite artistique de l'artiste et de son oeuvre. Bien que cette reconnaissance revête une plus grande importance pour les artistes en début de carrière, tous y voient un appui fort précieux dont les répercussions sur la production artistique vont bien au-delà du montant d'argent qu'ils reçoivent.

Les artistes sont très productifs pendant la période de leurs subventions et, dans bien des cas, les œuvres créées par la suite ont leur « origine » dans cette période. De plus, les œuvres produites pendant la période de subvention peuvent être exposées ou diffusées, commercialement ou non, longtemps après. Les artistes se sont déclarés en faveur de la collecte systématique, par le Conseil des Arts du Canada, de données exhaustives à propos de la production et des réalisations artistiques directement imputables aux subventions et de la diffusion de ces renseignements au profit de la défense des arts.

Les artistes ont aussi exprimé beaucoup de gratitude envers le personnel du Conseil des Arts, pour son soutien et sa compréhension à l'égard du processus artistique. Ils estiment que le Conseil des Arts compte parmi les rares organismes du secteur culturel à appuyer et à comprendre l'essence du processus créatif et le travail des créateurs.

Malgré tout, les artistes sont d'avis qu'à bien des égards, les programmes de subventions aux artistes du Conseil des Arts ne sont pas adaptés aux réalités artistiques et créatives de leur vie et de leur carrière. Il arrive parfois que le contexte créatif évolue plus rapidement que n'a pu le faire le Conseil. C'est le cas de nombre d'auteurs établis qui estiment avoir besoin d'un soutien financier continu pendant de plus longues périodes. Par ailleurs, certains artistes à différents stades de leur carrière, dont les œuvres recoupent de plus en plus diverses disciplines et plusieurs catégories de subventions, ont de la difficulté à trouver le programme de subventions correspondant à leurs activités. Enfin, pour la grande majorité des bénéficiaires de subventions de voyage, le montant de ces subventions n'est pas assez élevé pour les fins auxquelles il est destiné.

Dans d'autres cas, des modifications apportées au processus administratif du Conseil

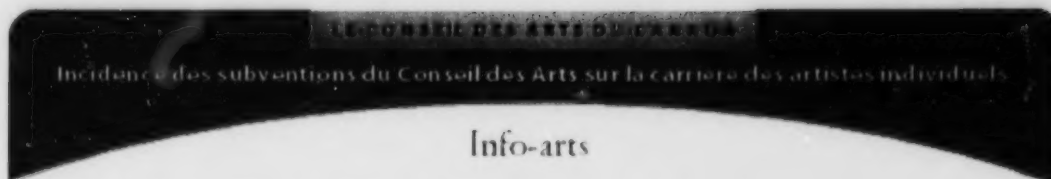
des Arts se sont traduites par un décalage entre la mise en œuvre des politiques et le processus de création. Par exemple, on cite le fait que le jury chargé d'accorder les subventions ne se réunit qu'une fois par année. Les artistes estiment que cette politique contribue à leur faire perdre bien des occasions de création. De plus, l'alourdissement du fardeau des membres du jury, jumelé au nombre toujours élevé de candidats qualifiés dont on doit refuser la demande en raison du manque de fonds, a considérablement miné la confiance des artistes à l'égard du caractère équitable du système de jury.

Le présent rapport contient d'autres recommandations découlant de l'analyse des données et des résultats des séances de réflexion. Elles sont résumées à la section suivante et expliquées dans le corps du document

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [--
>]

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [--
≥]

Résumé des recommandations

1) Adaptation des programmes de subventions à l'activité créatrice

Le Conseil des Arts du Canada devrait concevoir et mettre en œuvre un mécanisme de rétroaction généralisé, proactif et continu des artistes afin de vérifier régulièrement l'efficacité des programmes de subventions aux artistes à la lumière de l'évolution des objectifs de création pour lesquels les groupes et sous-groupes d'artistes les utilisent.

Le Conseil des Arts du Canada devrait examiner et clarifier, au besoin, la définition des activités et des éléments admissibles à une subvention dans les programmes de subventions aux artistes individuels. Les dépenses admises devraient correspondre aux besoins des communautés artistiques visées.

Le Conseil des Arts doit songer à remettre sur pied un programme de subventions semblable au programme Explorations, comportant une approche interdisciplinaire et régionale. Le cas échéant, ce programme devrait s'adresser non seulement aux jeunes artistes mais aux artistes « en début de carrière », quels que soient leur âge, leur renommée ou leur expérience.

Le Conseil des Arts du Canada doit songer à mettre sur pied un mécanisme continu de rétroaction pour les artistes, qui assurerait que l'on tienne compte des facteurs d'interdisciplinarité et de chevauchement des catégories lorsqu'il s'agit d'apporter aux programmes des modifications que les artistes estiment nécessaires.

2) Nombre et montant des subventions

Le Conseil des Arts du Canada devrait explorer sérieusement toutes les façons envisageables de réduire le nombre de refus opposés aux candidats qualifiés en raison de l'insuffisance des fonds disponibles.

Le montant des subventions accordées aux artistes individuels devrait être augmenté dans un grand nombre de domaines pour convenir aux objectifs des projets. Cette politique se traduirait, dans certains cas, par l'augmentation du financement sur des périodes prolongées et, dans d'autres, par l'augmentation du montant consacré à un projet. Toutes les subventions de voyage doivent être augmentées.

3) Jurys

Le Conseil des Arts du Canada devrait faire des efforts permanents et concertés pour rétablir la confiance envers le système de jury en sensibilisant les candidats aux mesures prises pour préserver l'impartialité dans la sélection, les délibérations, les procédures, la production de rapports et les autres questions qui ont trait au jury. Il faudrait envisager de diffuser plus largement les décisions du jury. Un plus grand nombre d'artistes doivent être invités à faire partie des jurys. Il serait opportun de songer à rétablir la rémunération des membres du jury.

Le Conseil des Arts du Canada doit réexaminer sa politique de tenue d'une seule réunion annuelle du jury, là où elle existe, dans le but d'augmenter si possible le nombre de réunions par année. Des jurys distincts de langue française et de langue anglaise devraient être établis pour évaluer les demandes dans le domaine des arts médiatiques.

4) Prix

Le Conseil des Arts du Canada doit sérieusement songer à créer des Prix prestigieux ou d'autres activités de reconnaissance pour les arts visuels.

5) Collecte et diffusion de données

Le Conseil des Arts du Canada devrait améliorer son mécanisme de collecte de données sur les réalisations et réussites artistiques que les artistes attribuent, en tout ou en partie, aux subventions que leur verse le Conseil. Ce faisant, on doit tenir compte à la fois des retombées immédiates et à long terme des subventions sur la carrière des artistes. Le Conseil des Arts du Canada doit compiler et diffuser régulièrement les données recueillies pour sensibiliser davantage le public canadien et tous les intéressés aux liens directs entre les subventions qu'accorde le Conseil et la réussite ou la production artistique.

Le Conseil des Arts du Canada doit aussi songer à élaborer un mécanisme permettant de recueillir, de compiler et de diffuser des données précises et détaillées d'autres sources à propos des réussites commerciales attribuables, en tout ou en partie, aux subventions que verse le Conseil aux artistes si celui-ci juge que de tels renseignements peuvent contribuer à la défense des arts.

6.) Communications

Le Conseil des Arts du Canada devrait prendre des mesures pour élargir et améliorer ses activités régulières de communication et de promotion afin de s'assurer que les artistes comprennent clairement les subventions auxquelles ils sont admissibles et peuvent trouver, dans les programmes de subventions offerts, celui qui convient le mieux aux activités ou aux produits qu'ils projettent de réaliser.

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [[-->](#)]

Le Conseil des Arts
du Canada | The Canada Council
for the Arts

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--
>]

Contexte et objectifs de l'étude

Le présent rapport résulte d'une étude menée en 1999 par la société WME Consulting Associates et la Division des affaires publiques, de la recherche et des communications du Conseil des Arts du Canada pour mieux comprendre les répercussions des subventions individuelles sur le travail de création et la carrière des artistes. Cette étude s'inscrit dans les efforts constants déployés par le Conseil pour améliorer la qualité des services qu'il offre aux artistes et aux créateurs, pour s'assurer de bien comprendre le rôle de ces subventions dans le contexte actuel, tant sur le plan de la structure globale des programmes que de celle des programmes reliés aux différentes disciplines artistiques, et pour montrer à tous les intervenants que le Conseil gère les fonds consacrés aux subventions de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible.

L'étude portait exclusivement sur les subventions versées aux artistes à titre personnel. Celles qui sont versées à des organismes, bien qu'elles puissent profiter indirectement aux artistes individuels, ne faisaient pas partie de cette étude qui tendait donc uniquement à faire ressortir les répercussions des subventions sur la création individuelle et l'activité artistique.

L'étude comprenait un examen détaillé des données du Conseil des Arts sur les subventions individuelles accordées entre 1992 et 1999, des consultations auprès de cadres supérieurs du Conseil, de responsables des services chargés des différentes disciplines artistiques et d'autres membres du personnel, de même que des réunions de groupes de réflexion organisés avec des artistes. Au total, 19 groupes de réflexion ont tenu des rencontres dans 11 villes du pays pendant les mois d'octobre et de novembre 1999.

Une synthèse de l'analyse des données internes est incluse dans le rapport et trace un portrait limpide de la composition des « bénéficiaires » de subventions individuelles, dont le nombre de candidats, les pourcentages de refus et d'approbations, le nombre de subventions, le total des montants accordés annuellement dans chaque discipline ainsi que les tendances importantes qui se dégagent de la période comprise entre 1992 et 1999. Les résultats de la consultation interne ont fourni le cadre nécessaire à l'élaboration du guide de discussion utilisé par les groupes de réflexion et ont fait en sorte que l'on tienne compte des aspects pertinents du fonctionnement interne.

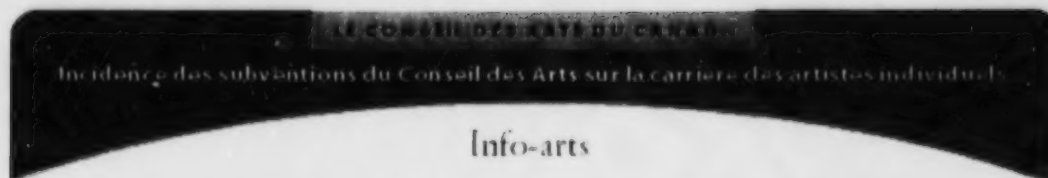
Le présent rapport fournit un compte rendu détaillé des conclusions des séances de réflexion, organisées selon les grands thèmes qui sont ressortis des discussions. Chaque fois que possible, et en fonction des témoignages et des données qualitatives

recueillies au cours des séances de réflexion, des recommandations ont été formulées pour permettre au Conseil des Arts d'adapter ses programmes de subventions individuelles à la réalité et au contexte dans lesquels les artistes qu'il sert évoluent, tout en assumant pleinement son mandat et ses objectifs.

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--
≥]

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [[-->](#)]

Approche et méthodologie

Analyse démographique des candidats

La Division des affaires publiques, de la recherche et des communications du Conseil des Arts du Canada a effectué un examen exhaustif de ses dossiers sur les demandes de subventions individuelles et leur attribution. La réalisation de cet examen a été facilitée par des améliorations récentes apportées aux systèmes de technologie de l'information du Conseil qui ont permis aux chercheurs d'explorer les banques de données. Certaines de ces recherches auraient été difficiles à effectuer jusqu'à une époque récente. Cet examen a fourni deux outils importants :

- 1) des données descriptives de la composition des candidats et des bénéficiaires de subventions individuelles de 1992 à 1999 (dans certains cas, on remonte jusqu'en 1989), en fonction d'un certain nombre de variables, dont la discipline et la sous-discipline artistique, la région de résidence des candidats et des récipiendaires, le nombre de subventions et le total des montants accordés, ainsi que le nombre et le montant des subventions refusées en raison de l'insuffisance des fonds; et
- 2) une liste détaillée des bénéficiaires de subventions et de leurs coordonnées, répartis selon la discipline et le programme visés, les montants accordés, l'année du ou des versements de la subvention, la région, la langue, le sexe, etc. Cette liste a servi de base à une sélection au hasard des artistes subventionnés invités à participer aux séances de réflexion.

La recherche a été d'une importance capitale pour fournir des données rigoureuses et solides qui ont servi à étayer les conclusions de la présente étude. De plus, elle a permis d'établir des bases fermes pour entreprendre des examens plus poussés des bases de données concernant les montants accordés aux artistes individuels et aux organismes, et un niveau de détail suffisant pour mener au besoin diverses recherches au sujet des candidats dont les demandes ont été approuvées ou rejetées.

Un résumé des résultats des recherches menées dans les bases de données se trouve dans la section intitulée *Tendances en matière de subventions accordées aux artistes individuels*, et des tableaux et des schémas descriptifs détaillés figurent à l'Annexe I du présent rapport.

Groupes de réflexion formés de bénéficiaires de subventions

Au cours des mois d'octobre et de novembre 1999, dix-neuf groupes de réflexion formés de bénéficiaires de subventions individuelles du Conseil des Arts du Canada se

sont réunis dans onze villes canadiennes à divers endroits du pays. Tous les participants avaient reçu au moins une subvention individuelle depuis 1992. Un grand nombre d'entre eux en avaient reçu plusieurs et la plupart s'en étaient aussi vu refuser.

Huit groupes réunissaient des artistes de diverses disciplines et d'autres étaient spécialisés dans des disciplines précises, les artistes qui en faisaient partie oeuvrant dans le domaine des lettres, des arts visuels, du théâtre, de la musique, des arts médiatiques, de la danse ou des arts interdisciplinaires. Deux autres groupes d'artistes de diverses disciplines se consacraient l'un aux artistes « établis » et l'autre aux artistes « en début de carrière ». Les artistes ont été choisis au hasard à partir d'une liste maîtresse de bénéficiaires de subventions du CAC, en tenant compte de la nécessité d'une variété de domaines artistiques au sein des groupes comprenant un mélange de disciplines, ainsi que d'une représentation équilibrée des deux sexes. Treize séances de réflexion se sont déroulées en anglais et six en français. En ce qui a trait aux lettres et aux arts visuels, des séances distinctes se sont déroulées en anglais et en français pour chacune de ces deux catégories. Chaque groupe réunissait de huit à douze participants, mais la plupart d'entre eux comprenait le plus souvent de dix à douze artistes.

On a retenu les services d'un expert-conseil indépendant pour orienter objectivement la discussion au sein des groupes, pour éliminer les craintes réelles ou imaginaires liées au caractère confidentiel de l'activité, ainsi que pour maintenir un climat d'ouverture et de sincérité tout au long des discussions.

Il faut noter que les questions soulevées dans le présent rapport découlent des propos tenus par les artistes des groupes de réflexion sur leurs carrières respectives et leurs processus créatifs. La collecte de données chiffrées sur les réussites commerciales des activités artistiques individuelles, p. ex. le nombre de livres publiés ou le nombre d'expositions tenues dans des galeries commerciales, n'était pas l'objet direct de ce projet, et il faudrait employer une autre méthodologie pour réaliser une telle étude. Les répercussions des subventions sur les carrières et les succès artistiques ont été abordées en détail, et le présent rapport contient des données à ce sujet, formulées du point de vue des artistes subventionnés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les groupes de réflexion à l'Annexe II du présent rapport. Le guide de discussion utilisé lors des travaux des groupes est inséré à l'Annexe III.

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [[--](#)
≥]

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--
≥]

Tendances en matière de subventions accordées aux artistes individuels**Contexte**

Depuis sa création, en 1957, le Conseil des Arts du Canada s'est acquis une renommée solide en matière de soutien financier aux artistes individuels. Il accorde des subventions aux artistes reconnus comme artistes **professionnels**. Les subventions versées à titre personnel sont destinées à aider les artistes à se perfectionner ou à réaliser un projet de création ou de production artistique de façon indépendante. De plus, des subventions de voyage sont disponibles pour permettre à des artistes de se rendre à des événements importants pour leur carrière ou leur discipline artistique.

Depuis le début des années soixante-dix jusqu'en 1995-1996, les sommes versées aux artistes provenaient de deux grands programmes(1) : le Service des bourses pour artistes et le programme Explorations(2). Depuis 1996-1997, dans le cadre de la restructuration des programmes, les sommes ont été accordées aux artistes par l'intermédiaire de programmes distincts pour chaque discipline (p. ex., Subventions aux professionnels de la danse, Subventions aux musiciens, Subventions aux artistes des arts médiatiques, etc.). Les subventions individuelles sont octroyées à des artistes de toutes les disciplines à toutes les étapes de leur évolution artistique. Les programmes de soutien aux artistes incluent les catégories d'artistes suivantes : "en début de carrière", "à mi-carrière" et "établis"(3).

Financement global versé aux artistes individuels

Le soutien financier accordé aux artistes et aux créateurs individuels est au centre du mandat du Conseil des Arts du Canada. Depuis au moins une dizaine d'années, ces subventions représentent près de 20 p. 100 du budget de subventions du Conseil des Arts du Canada. (Un pourcentage de 80 p. 100 est octroyé aux organismes artistiques pour financer des productions artistiques et leur diffusion.) Au cours de l'exercice financier 1998-1999, un montant de 18,3 millions de dollars a été distribué aux artistes et aux créateurs sur un budget total de 98,7 millions (voir l'Annexe I, Tableau 1). Des crédits supplémentaires accordés au Conseil des Arts à partir de 1997-1998 lui ont permis d'accroître de 18 p. 100 le montant des subventions versées aux artistes. En même temps, le nombre total d'artistes recevant une aide financière du Conseil des Arts a augmenté d'environ 45 p.100, passant de 1 300 à près de 1 900 par année.

Malgré l'augmentation des crédits accordés au Conseil des Arts, celui-ci n'a pu répondre que partiellement à la croissance spectaculaire qui s'est produite

dans le domaine des arts. Le nombre d'artistes professionnels au Canada a augmenté plus rapidement que dans tous les autres secteurs(4). Le Canada compte actuellement plus d'artistes établis ou à mi-carrière que jamais auparavant et ces artistes continuent de créer et de produire des oeuvres d'art qui jouissent au moins d'un succès critique, sinon d'une réussite commerciale. Il existe aussi toute une génération montante de jeunes artistes en début de carrière dont les oeuvres témoignent du profil démographique riche et diversifié du Canada.

Cependant, cette croissance a donné lieu à des demandes concurrentes de la part d'artistes à diverses étapes de leur carrière. Le pourcentage de subventions destinées aux artistes "en début de carrière"(5) est passé d'environ 17 p. 100 à 12 p. 100 depuis une dizaine d'années.

1) *La seule exception réside dans les subventions versées aux artistes pour la production d'oeuvres médiatiques, qui ont toujours été accordées par le Service des arts médiatiques du Conseil mis sur pied en 1984.*

2) *Le programme Explorations a soutenu de nouveaux artistes et a encouragé l'exploitation d'idées innovatrices en matière d'interprétation des arts. Le programme avait une vocation régionale et comprend des jurys régionaux.*

3) *En arts visuels, par exemple, les subventions aux artistes en début de carrière sont destinées à des artistes reconnus à l'échelle locale qui ont une pratique artistique professionnelle indépendante variant de 3 à 7 ans. Les subventions aux artistes à mi-carrière s'adressent à ceux qui sont reconnus à l'extérieur de leur communauté et qui ont une pratique artistique professionnelle variant de 8 à 14 ans. Les subventions aux artistes établis s'adressent aux artistes qui ont apporté une contribution reconnue à l'échelle nationale ou internationale dans leur domaine et qui ont habituellement une pratique artistique professionnelle d'au moins 15 ans.*

4) Voir **Les artistes au sein de la population active**, Conseil des Arts du Canada, 1999

5) *L'âge sert ici de repère pour distinguer les étapes d'une carrière. L'âge de 30 ans et moins est considéré comme « début de carrière » aux fins de l'analyse statistique. Il ne faudrait pas croire, cependant, que tous les artistes de moins de 30 ans sont « en début de carrière ».*

Montant des subventions

Bien que le Conseil aide financièrement de plus en plus d'artistes chaque année, les sommes qui leur sont accordées sont demeurées à peu près au même niveau ou ont même diminué de façon importante depuis le début de la décennie. Si l'on tient compte de l'inflation, il est évident que la valeur des subventions s'est sérieusement détériorée. Voici quelques exemples :

En 1990-1991, le montant d'une subvention de catégorie « A » (subvention accordée à un artiste **renommé** ou « **établi** ») était de 32000 \$, toutes disciplines artistiques confondues. En 1998-1999, les subventions versées aux artistes chevronnés ne se chiffraient plus qu'à 20000 \$, sauf pour les visualistes. (Les subventions accordées

aux visualistes chevronnés s'élèvent actuellement à 34000 \$.)

Les subventions de catégorie « B », ou subventions accordées à des artistes « à mi-carrière », comme on les appelle maintenant, valaient 14 000 \$ en 1990-1991. En 1998-1999, leur valeur n'était plus que de 10 000 \$ à 15 000 \$.

Même la valeur des subventions auxquelles ont accès les artistes appelés « en début de carrière » a diminué, dans la plupart des cas, par rapport aux montants attribués en 1990-1991. Ces artistes pouvaient alors demander et recevoir jusqu'à 16 000 \$ dans le cadre du programme Explorations. En 1990, par exemple, nombre de subventions aux artistes attribuées dans le cadre de ce programme totalisaient au moins 10 000 \$. À l'heure actuelle, les artistes en début de carrière peuvent recevoir 5000 \$ de la plupart des programmes de soutien aux artistes individuels. Dans le cas du programme Innovations⁶ de deux ans administré par le Conseil et destiné aux artistes en début de carrière, le montant maximal accordé est de 7 000 \$.

À l'heure actuelle, le montant des subventions varie de 500 \$ pour une bourse de voyage à 34000 \$ environ pour un artiste établi dans le domaine des arts visuels. Les arts médiatiques sont l'exception : les subventions accordées peuvent atteindre 60 000 \$ pour la production d'une oeuvre(7).

6) Le programme Innovations est un programme d'une durée limitée qui sera offert pendant deux années financières (1999-2000 et 2000-2001) et qui est destiné à aider une nouvelle génération d'artistes en début de carrière provenant de milieux culturels divers à avancer dans leur carrière.

7) Les subventions paient les coûts directs de production et les frais admissibles comprennent entre autres : la location d'équipement ou d'installations, les services techniques, les matériaux et leur « traitement », les frais de subsistance du responsable du projet ou de l'artiste concerné pendant la période consacrée exclusivement à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les salaires et les cachets des techniciens, des acteurs et des autres collaborateurs.

Près de 70 p. 100 des subventions ne dépassent pas 10 000 \$ et 56 p. 100 se limitent à 5 000 \$ ou moins. Au cours des deux ou trois dernières années, le nombre de petites subventions accordées a augmenté de façon spectaculaire, surtout celles de 1 000 \$ ou moins (presque toutes sont des subventions de voyage : 718 000 \$ ont été versés en bourses de voyage en 1998-1999).

Répartition des subventions individuelles en fonction du montant, 1998-1999

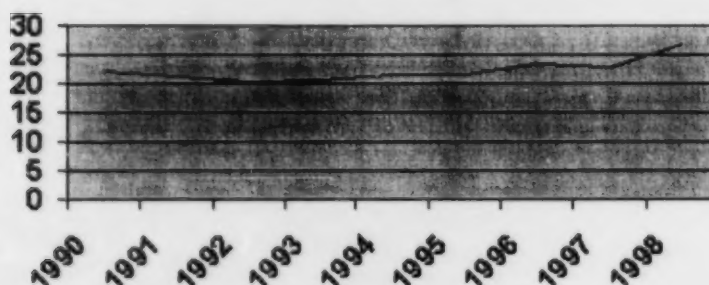

Même avec ce pourcentage plutôt élevé de petites subventions et en tenant compte du fait que celles que les organismes reçoivent sont plus importantes de par leur nature même, il ne faut pas s'étonner de constater que, même si les subventions individuelles représentent près de 20 p. 100 du total des montants versés, elles constituent environ 35 p. 100 du nombre total de subventions octroyées dans le cadre de tous les programmes du Conseil des Arts.

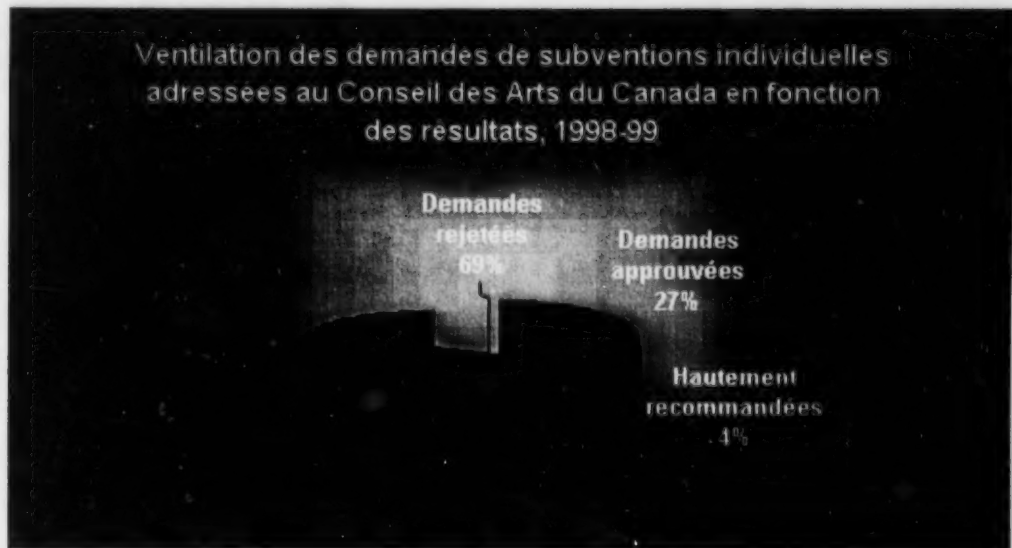
Taux d'approbation des demandes

Les crédits supplémentaires obtenus par le Conseil des Arts lui ont permis en 1998-1999 d'augmenter, pour la première fois depuis de nombreuses années, le nombre de subventions aux artistes individuels. La moyenne des taux d'approbation, qui se situait à 20 p. 100 en 1992-1993, est passée à 27 p. 100 en 1998-1999. Cependant, comme le suggère l'exposé qui précède sur le montant des subventions, le maintien ou l'augmentation des taux d'approbation de subventions s'est probablement fait aux dépens de la valeur moyenne des subventions.

**Taux d'approbation des demandes de
subventions d'artistes individuels
1990-1991 à 1998-1999**

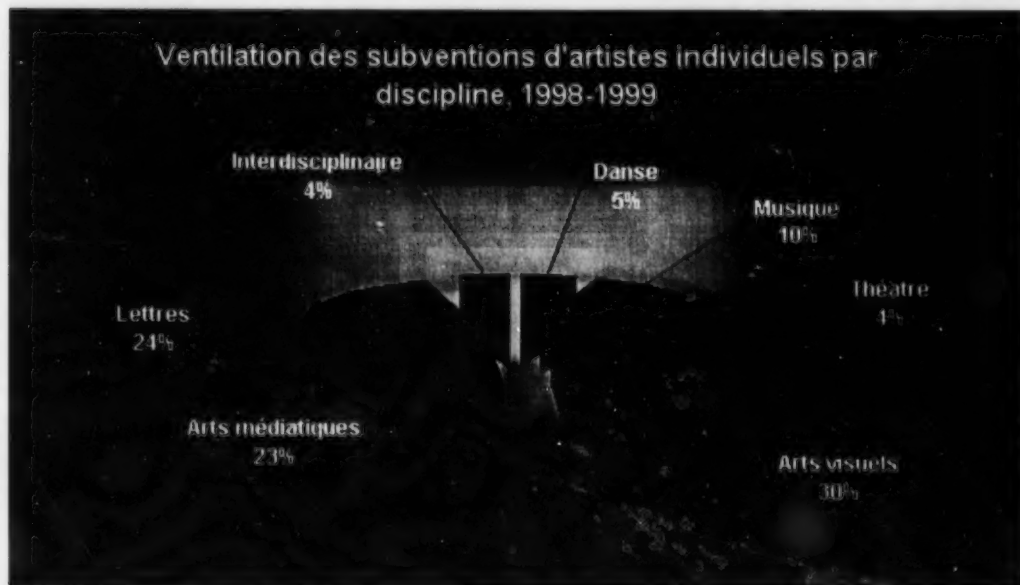

En outre, d'année en année, un certain nombre d'artistes admissibles à recevoir une subvention se voient refuser de l'aide, faute de fonds disponibles. Au cours de l'année financière 1998-1999, le nombre d'artistes **de tous les niveaux (en début de carrière, etc.)** dont les demandes avaient été hautement recommandées au Conseil mais qui n'ont pas reçu d'aide financière faute de fonds, se chiffrait à 331. Ce groupe représentait environ 15 p. 100 de toutes les demandes admissibles; en 1997, il a atteint un pourcentage record de 27 p. 100, avant de retomber à 14 p. 100 en 1998. D'après les montants réclamés, le Conseil des Arts aurait eu besoin de crédits supplémentaires de l'ordre de six millions de dollars en 1998-1999 pour satisfaire à ces demandes.

Ventilation de l'aide accordée aux artistes en fonction des disciplines

Les visualistes et les auteurs reçoivent une proportion assez grande des sommes attribuées, soit environ 29 p. 100 pour les visualistes et 24 p. 100 pour les auteurs. Les artistes du domaine des arts médiatiques bénéficient aussi d'un pourcentage important des sommes versées (environ 23 p. 100).

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, des tableaux et des schémas plus détaillés sur les subventions individuelles demandées et accordées entre 1992 et 1999 sont disponibles à l'Annexe I du présent rapport.

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--

≥ 1

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [-- >]

Résultats des séances des groupes de réflexion**Utilisation des subventions individuelles**

L'utilisation peut varier énormément.

En fonction de l'information contenue dans les *Feuillets de renseignements sur les programmes*, les artistes peuvent demander une aide financière à diverses fins, notamment pour mettre au point de nouvelles techniques, travailler avec de nouveaux maîtres ou mentors, se déplacer pour assister à certains événements, collaborer avec d'autres artistes, produire des oeuvres précises, acheter des matériaux et payer les coûts de production, de transport, de recherche et les frais de subsistance. Les utilisations admissibles peuvent varier selon les disciplines artistiques, mais les séances des groupes de réflexion ont montré que tous les artistes reconnaissent que l'objectif visé par les subventions aux artistes individuels est de leur permettre de se doter de moyens favorables à la création ou au perfectionnement. Les discussions ont aussi indiqué que les artistes partagent une même conception de la nature de la création artistique (même s'ils avaient presque toujours de la difficulté à en exprimer l'essence), et qu'**à leurs yeux, le processus de création est aussi important que le produit final.**

Les résultats des séances de réflexion montrent clairement que, selon les disciplines, les artistes ont des besoins différents en matière de soutien de leurs activités créatrices. Par exemple, les écrivains n'ont habituellement besoin que de temps et d'outils d'écriture (dont l'ordinateur est le plus important) qu'ils peuvent réutiliser longtemps, tandis que les visualistes et les praticiens des arts médiatiques ont besoin de différents matériaux souvent coûteux qui finiront par faire partie de l'oeuvre une fois terminée. Au sein d'une même discipline, les artistes qui travaillent en groupe et ceux qui travaillent seuls ont aussi des besoins différents. Les compagnies théâtrales construisent des décors, tandis que les artistes individuels du théâtre ne se livrent pas à ce genre d'activité. Les récipiendaires de subventions individuelles utilisent donc les montants reçus d'une variété de façons qui conviennent à leur discipline artistique et à leurs activités en tant qu'artiste individuel.

Un compositeur a fait part de l'expérience suivante : « J'ai effectué des démarches auprès de la direction d'un orchestre symphonique qui s'est dite intéressée à me commander une oeuvre; il aurait été suffisant de me demander si j'étais disposé à composer quelque chose gratuitement, et j'aurais pu dire oui, mais, de cette façon, le Conseil des Arts du Canada crée des conditions favorables à l'écriture d'une oeuvre et à son exécution par un ensemble. Et c'est ce qui s'est produit : j'ai composé l'oeuvre,

l'orchestre l'a jouée et le public l'a entendue; sans l'aide du Conseil des Arts, il y aurait beaucoup de pièces musicales qui resteraient sur papier au Canada. »

Les discussions ont montré que la façon dont les subventions sont utilisées dépend, en partie, des critères d'attribution, qui sont énoncés dans les formulaires de demande et auxquels les artistes doivent se conformer pour être admissibles à une subvention. Tous les artistes étaient conscients de ces critères lorsqu'ils effectuaient leur demande et ils étaient aussi conscients de leur responsabilité à l'égard des renseignements demandés, dont une description des usages prévus pour la subvention.

Toutefois, la plupart des artistes nous ont confié qu'une fois la subvention accordée, ils se sentaient libres de l'utiliser à leur guise, à l'intérieur des paramètres généraux énoncés dans les objectifs visés par le projet ou même dans le cadre d'objectifs artistiques plus larges, et ils avaient peu de réticence, sinon pas du tout, à modifier les utilisations prévues à l'égard des fonds reçus pour convenir à leurs objectifs de création. Les subventions étaient souvent perçues comme un moyen de réaliser un objectif artistique ou créateur, pas nécessairement de réaliser une activité particulière. Cependant, la plupart des artistes ont décrit l'oeuvre (livre, chorégraphie, etc.) à laquelle ils avaient travaillé pendant la période de la subvention. Les artistes ont exprimé leur vive appréciation du soutien et de la compréhension du processus artistique manifestés par les agents du Conseil des Arts qui, souvent, permettent et encouragent même des modifications au projet original ou à l'activité artistique de l'artiste au cours de la période de la subvention, à condition que l'objectif et le processus de création soient respectés.

Il ne faudrait pas croire que ces modifications résultent d'une mauvaise planification par les artistes ou d'une gestion inadéquate de la part du Conseil des Arts du Canada. Au contraire, aux yeux des artistes, elles sont une indication très positive que le Conseil des Arts comprend très bien la nature du processus créateur et du travail des artistes et l'appuie. De nombreux artistes estiment que le Conseil des Arts du Canada s'est montré très supérieur aux autres organismes subventionnaires dans sa compréhension du processus indépendant de création et de la nature de l'activité artistique, et dans l'encouragement prodigué à cet égard. La souplesse du Conseil à l'égard de l'activité des artistes, comme nous l'avons décrite ci-dessus, ainsi que ses exigences de comptes rendus simples à l'achèvement de la période des subventions, sont des manifestations concrètes importantes de cette compréhension.

Financement du travail artistique

Les artistes considèrent très sérieusement leur travail créateur. Il ne faudrait surtout pas déduire de la souplesse manifestée par le Conseil des Arts et décrite ci-dessus, que les artistes qui reçoivent une subvention ont l'impression d'avoir été « chanceux » ou d'avoir reçu un cadeau et qu'ils se croient autorisés à disposer de cet argent comme bon leur semble. Au contraire, tous les artistes bénéficiaires de subventions étaient très consciencieux à l'égard de leur objectif artistique, et conscients aussi du fait qu'ils avaient reçu des fonds publics, qu'ils devaient consacrer judicieusement ces sommes aux activités ou aux matériaux prévus et rendre compte de leur utilisation. Les descriptions de l'activité artistique fournies par les artistes pendant les séances de réflexion laissent clairement entendre que, peu importe la nature de l'activité artistique, ils considèrent dans tous les cas que ce qu'ils font constitue un « travail » et qu'ils travaillent très fort pour atteindre les objectifs artistiques pour lesquels les subventions ont été versées. Il était important pour eux de bien faire comprendre que, même s'ils ne pouvaient pas garantir le « résultat artistique » (pas plus qu'ils ne se sentaient justifiés de le faire), ils pouvaient clairement assurer qu'ils se livraient

véritablement à un travail de création artistique.

Un dramaturge a déclaré : « Les subventions m'ont permis de prendre des risques que je n'aurais pas pris normalement - risques que j'écrive quelque chose qui pourrait ne pas être joué, étant donné que je n'écrivais pas en vue d'être joué - mais les oeuvres que j'ai produites grâce aux subventions sont probablement les plus jouées de mon répertoire. »

En résumé, les artistes estiment à sa juste valeur le fait que les subventions du Conseil des Arts cadrent avec leurs activités et leurs objectifs artistiques. Il est clair, cependant, comme on l'a décrit plus haut, que le processus créateur diffère beaucoup d'un artiste à l'autre, et d'une discipline à l'autre. **Le dénominateur commun de tous les processus de création artistique qui se dégage à la faveur des discussions est que les subventions soutiennent la « liberté artistique » et que les artistes, de différentes façons, « achètent » cette liberté avec la subvention.** Comme la plupart d'entre eux l'ont expliqué, les artistes se sentaient privilégiés d'avoir reçu une subvention et ils se devaient, en quelque sorte, de travailler à une création artistique en y mettant le meilleur d'eux-mêmes. Voici quelques exemples :

Auteurs

La plupart des écrivains se livrent à une activité créatrice plutôt solitaire. Ils passent beaucoup de temps devant leur ordinateur à écrire et à réviser leurs textes. Pour les récipiendaires de subventions du Conseil des Arts, obtenir une subvention signifiait qu'ils pouvaient non seulement se consacrer entièrement à « l'écriture », mais aussi écrire ce qu'ils avaient envie d'écrire, ce qu'ils ressentaient et ce que leur cheminement de création littéraire leur « commandait » d'écrire. C'était en particulier la réaction des écrivains qui gagnaient aussi leur vie (ou la gagnaient en partie) grâce à des travaux de rédaction commerciale et qui pouvaient maintenant consacrer du temps, *en fait étaient obligés de consacrer du temps*, à la « création » littéraire. Pour ceux dont le domaine d'emploi était autre que la rédaction commerciale, les subventions étaient utilisées à des fins semblables. Ils pouvaient eux aussi se consacrer maintenant à la « création », ils y étaient même obligés, et ils pouvaient momentanément réduire le temps passé dans les emplois de « jour » qu'ils occupaient (bien souvent) uniquement pour se procurer un revenu. La situation était la même chez les dramaturges. Les subventions du Conseil des Arts du Canada permettent aux écrivains de se libérer pour se consacrer à la création littéraire.

Selon un auteur établi, les subventions du Conseil des Arts du Canada confèrent à l'artiste individuel « un élan ininterrompu, progressif et cumulatif qui s'avère très puissant ».

Visualistes

Le cas des visualistes est comparable, mais il faut y ajouter un élément, celui des fournitures artistiques nécessaires. Les visualistes jouissent d'une certaine liberté artistique quand ils ont, à la fois, le temps et les matériaux nécessaires à leurs projets artistiques. Souvent ces matériaux sont coûteux et grègent une bonne partie de la subvention, mais les visualistes ont souligné qu'ils ne lésinent pas sur les matériaux, car ceux-ci sont au coeur même du processus de création. De plus, les visualistes ont souvent besoin d'un atelier. Par conséquent, comparativement aux écrivains, ils consacrent une plus grande partie de leur subvention à des « choses » qui leur permettent de se doter d'un environnement favorable à la création artistique. Les séances de réflexion ont révélé que de nombreux visualistes sont tout aussi

conscients que les écrivains de la « possibilité » que leur offre la subvention de se consacrer librement à la création, mais ils les envient un peu dans la mesure où leurs propres subventions ne peuvent leur procurer autant de temps pour se livrer à cette création, parce qu'une bonne partie de leurs ressources est consacrée à l'achat de matériaux.

Musiciens

Les musiciens sont un peu différents. Les préoccupations concrètes de beaucoup de musiciens interprètes sont liées à une meilleure maîtrise de leur instrument. Ils utilisent leurs subventions pour étudier avec un maître, voyager pour participer à des événements spéciaux ou se produire lors d'occasions spéciales. Pour ces raisons, un grand nombre des subventions accordées à des musiciens sont des bourses de voyage. Les compositeurs aussi utilisent les subventions individuelles pour se rendre à un événement spécial, participer à des rencontres de compositeurs ou assister à l'exécution de leurs oeuvres. Naturellement, les compositeurs écrivent des pièces musicales, mais ils ne reçoivent qu'indirectement des subventions du Conseil des Arts pour créer des oeuvres. Ils peuvent bénéficier d'une aide financière du Conseil des Arts par l'intermédiaire des subventions accordées à des ensembles ou à des interprètes qui leur ont commandé une oeuvre.

Divers compositeurs ont exprimé une certaine frustration à ne pas pouvoir présenter de demande directe de subvention au Conseil des Arts pour la création d'une oeuvre (comme le font les écrivains). Leurs objections se rattachent directement aux remarques faites plus haut, selon lesquelles les artistes emploient leurs subventions pour se donner les moyens de créer librement. La commande faite à un compositeur par un ensemble musical est liée à certaines contraintes dans la mesure où le compositeur doit tenir compte des instruments utilisés ou de la nature du groupe, ainsi que de l'endroit et de la date prévue pour l'exécution de l'oeuvre. Les compositeurs estiment qu'ils pourraient parfois profiter eux aussi d'une période consacrée uniquement à la création, en présentant des demandes directes de subvention pour composer des oeuvres qui ne feraient pas nécessairement l'objet d'une commande, mais qu'ils se sentent poussés à écrire.

Artistes des arts médiatiques

Pour se donner les moyens de jouir d'une liberté de création, les artistes des arts médiatiques utilisent leurs subventions d'une autre façon. Les vidéastes ou les cinéastes s'en servent pour acheter des matériaux ou défrayer des services. Surtout, et cette utilisation est aussi importante sinon plus, tous ont mentionné que l'obtention d'une subvention du Conseil des Arts leur servait de « carte de visite » ou que la somme octroyée constituait une mise de fonds initiale pouvant inciter d'autres organismes subventionnaires à ajouter au financement du Conseil des Arts. (Aucun artiste des arts médiatiques n'a prétendu qu'une seule source de financement pouvait suffire à ses besoins.) Obtenir *d'abord* une subvention du Conseil des Arts est souvent très important pour ces artistes, car aucun autre organisme subventionnaire ne leur laisserait un contrôle artistique du projet aussi total que le Conseil des Arts. En commençant par obtenir une subvention du Conseil des Arts, ils sont en mesure d'imprimer leur marque artistique sur le projet avant qu'il ne soit soumis aux conditions de rentabilité financière des autres sources de financement. En outre, la subvention du Conseil des Arts confère au projet et à l'artiste un sceau d'approbation artistique que les autres organismes subventionnaires respectent et que les artistes n'auraient sans doute pu fournir par eux-mêmes. Ainsi, les subventions du Conseil des Arts dans le domaine des arts médiatiques constituent pour les bénéficiaires une sorte de police d'assurance du mérite artistique utile pour solliciter une aide financière d'autres sources.

Danseurs, artistes de théâtre et artistes interdisciplinaires

Les danseurs et les artistes de théâtre qui ont participé aux séances de réflexion sont peut-être ceux qui ont eu le plus de difficulté à définir une utilisation commune de leurs subventions individuelles. Mis à part les subventions de voyage, les danseurs et les artistes de théâtre (sauf les dramaturges) dépendent, en bonne partie, de leur collaboration avec d'autres collègues du même domaine pour créer des oeuvres artistiques. Par conséquent, ils sont souvent liés plus que d'autres à des organismes artistiques, et les subventions accordées à des compagnies de danse ou de théâtre profitent fréquemment aux mêmes artistes qui reçoivent des subventions individuelles dans le domaine du théâtre ou de la danse.

Les subventions dont il a été question au cours des séances de réflexion étaient plus précisément les subventions octroyées aux artistes individuels et non celles qui étaient accordées à des organismes et dont ils auraient pu aussi profiter. Il est cependant devenu évident au cours des discussions que, selon l'activité artistique en question, il s'agissait d'une distinction difficile à faire. La plupart du temps, les danseurs qui reçoivent des subventions individuelles s'en servent pour élaborer des chorégraphies personnelles et collaborer ensuite avec d'autres danseurs (plutôt qu'avec une troupe de danse reconnue) pour créer une oeuvre dont ils ont le contrôle artistique total (chorégraphie, choix des artistes, lieu de présentation, etc.). Dans ce genre de situation, ils utilisent une partie de leurs subventions pour rémunérer leurs collaborateurs. Les artistes de théâtre utilisent leurs subventions individuelles pour écrire des pièces ou pour explorer d'autres aspects de la production théâtrale, ce qui les amène, là encore, à collaborer avec d'autres artistes et à conclure des arrangements financiers réels ou potentiels pour rémunérer leurs collaborateurs.

Aussi bien chez les danseurs que chez les artistes de théâtre, on sent un certain malaise à l'égard de la définition de la subvention individuelle et des utilisations admissibles. Ils se demandent si, à un moment quelconque, leur collaboration avec d'autres danseurs ou artistes de théâtre devient une tentative de mettre sur pied une compagnie de danse ou de la transformer, et n'est plus considérée comme une activité d'artiste individuel. **Quoi qu'il en soit, les principaux motifs invoqués par les danseurs et les artistes de théâtre pour demander une subvention individuelle sont semblables à ceux des artistes d'autres disciplines, c'est-à-dire pouvoir jouir d'un contrôle artistique sur leurs activités respectives.**

« Avec la première subvention que j'ai reçue, j'ai pu poursuivre ma formation en danse. Avec la deuxième, j'ai créé une oeuvre qui a été présentée environ 200 fois. Le travail que j'ai créé en collaboration avec la troisième subvention a fait l'objet d'une des pires critiques dans cette ville, mais c'est en réalité une de mes pièces favorites. » Autre commentaire : « Ma subvention m'a été d'une aide inestimable parce que j'ai pu travailler en étroite collaboration avec un compositeur. Ce fut une expérience fantastique. Et avec cette subvention, j'ai également pu travailler avec un groupe fantastique de danseurs professionnels. Je crée habituellement sans danseurs, parce que je n'ai pas l'argent voulu pour les payer et c'est parfois très monotone. La subvention a été pour moi la source d'un développement capital. »

Les artistes interdisciplinaires semblent être ceux qui se sentent le plus libres d'utiliser leurs subventions à leur façon en matière de créativité artistique. Peut-être est-ce dû à la nature même de leur activité artistique qui ne cadre pas vraiment avec des catégories bien précises. Il pourrait aussi s'agir d'un hommage indirect à la clairvoyance et à la gestion habile du Conseil qui a établi cette catégorie au cours des

dernières années, initiative qui répond à un besoin croissant au sein de la communauté artistique. Les artistes interdisciplinaires étalent remarquablement ouverts à propos de leurs activités et de leur utilisation des subventions reçues.

Une artiste interdisciplinaire a répondu de la façon suivante à la question sur ce que les artistes font avec les subventions : « La subvention m'a donné des ailes! J'ai pris une grande respiration et je l'ai dépensée en me consacrant à mon art. »

En conclusion, les utilisations des subventions individuelles varient d'une discipline à l'autre, mais tous les artistes apprécient énormément l'occasion unique et précieuse qui leur est offerte de pouvoir jouir, ne serait-ce que brièvement, d'une certaine liberté artistique grâce aux subventions du Conseil des Arts. Toutefois, les séances de réflexion montrent que ces subventions ne cadrent pas toujours avec le processus créateur des artistes et que, selon ces derniers, elles pourraient, dans certains cas, être mieux adaptées à leur activité artistique.

Pourquoi les subventions sont-elles importantes?

Les artistes estiment que les subventions individuelles sont d'une importance capitale

Tous les participants aux séances de réflexion avaient reçu des subventions du Conseil des Arts du Canada au cours de leur carrière et tous sans exception ont souligné à quel point cet appui financier leur a été précieux. Cette reconnaissance était générale de la part de tous les artistes, quels que soient leur discipline artistique, l'étape de leur carrière, le montant reçu et les fins auxquelles ils ont utilisé cet argent. De rares personnes ont mentionné qu'une subvention pouvait « porter atteinte » à l'intégrité du travail artistique, mais le plus souvent, cette allégation a été réfutée d'emblée par les autres participants.

Les participants ont expliqué pourquoi ces subventions sont si importantes pour eux. En plus de ce dont il a été question ci-dessus, à savoir non seulement que les subventions leur confèrent une certaine liberté artistique mais aussi que la possibilité de jouir de cette liberté est en elle-même très importante, les artistes ont offert un certain nombre d'autres raisons que nous présentons ci-dessous.

*Les artistes ont employé des mots comme **féconde, cruciale, extrêmement utile, profonde et d'une importance vitale** pour décrire l'incidence des subventions sur leur carrière.*

Il est clair que tous les artistes ont besoin, pour soutenir leur activité artistique, de fonds qui leur permettent de se consacrer à leur oeuvre de création plutôt que d'employer leur temps à gagner de l'argent pour vivre. Comme l'a dit un de ces artistes, « la subvention m'a permis de passer d'un statut d'artiste de soirée et de fin de semaine à un statut d'artiste à temps plein. » En règle générale, dans les milieux artistiques, tous les revenus, si modestes soient-ils, comptent parce que les gains que retire un artiste de son travail sont habituellement faibles. Dans de telles circonstances, les plus petits montants peuvent avoir une importance matérielle considérable. Ils constituent aussi une proportion relativement importante du revenu total et procurent une certaine stabilité financière à court terme. En fait, nombreux sont les artistes qui ont dit avoir ressenti un grand soulagement lorsqu'ils ont reçu leur subvention parce que cet argent allait leur permettre de « survivre » encore quelque temps, matériellement et artistiquement.

Cependant, pour les artistes, l'importance des subventions tient généralement à

d'autres facteurs et, en ce qui concerne notamment les subventions aux artistes individuels du Conseil des Arts du Canada, ces facteurs sont très particuliers. Ils découlent du fondement même des subventions individuelles et du processus de subvention même, de la nature des attentes que le Conseil nourrit à l'égard des bénéficiaires et du déroulement très particulier du processus de sélection.

Les subventions sont une forme particulière de revenu

Les artistes ont souligné que les subventions contribuent à leur revenu, au même titre que toutes les autres formes de paiement, et qu'elles sont assujetties à l'impôt au même titre que les autres revenus. En fait, certains participants ont suggéré de façon plutôt convaincante que le Conseil des Arts discute avec Revenu Canada de la possibilité d'exempter les subventions d'impôt. Malgré tout, les propos des participants indiquaient clairement que *les artistes ne considèrent pas les subventions comme une forme de rétribution pour leur travail.*

Selon une auteure : « Le message que l'on me transmet est que mon travail est utile... nous appuyons ce que vous faites et nous vous donnerons de l'argent pour le faire. Je me suis sentie très importante quand j'ai reçu une subvention et j'ai eu l'impression de faire quelque chose d'important pour les autres. »

Il y a de nombreuses raisons à cela. En voici les plus importantes :

1. l'oeuvre n'est habituellement pas achevée (ni même parfois commencée) lorsque l'artiste reçoit les fonds;
2. la description du travail est présentée en termes « artistiques », sans critères de production bien définis;
3. les subventions sont accordées par des comités indépendants formés de pairs dont les recommandations sont fondées sur la qualité d'oeuvres antérieures et sur la capacité pressentie de réaliser les nouvelles créations d'après la description du projet ou de l'activité;
4. aux yeux de l'artiste, les fonds reçus en vertu de ces dispositions ont une valeur qui va bien au-delà de leur valeur financière;
5. un montant semblable reçu sous forme de salaire suscite beaucoup moins de respect chez les artistes que le même montant versé sous forme de subvention du Conseil des Arts.

« Je vis de mon travail en arts visuels, mais il est parfois bon d'arrêter de produire. Grâce à une subvention, je peux travailler à quelque chose de plus complexe que ce que j'ai l'habitude de faire. De temps à autre, je dois prendre du recul et retrouver le sentiment de ma liberté d'expression. Je peux le faire avec une subvention. »

En définitive, *la subvention apporte une reconnaissance et une validation de la valeur artistique de l'artiste et de son travail.* Qui plus est, cette validation est fournie par les critiques les plus fiables de tous, c'est-à-dire d'autres artistes respectés, que les bénéficiaires de subvention estiment être les mieux placés pour évaluer leur travail artistique à sa juste valeur. Une subvention du Conseil des Arts du Canada est l'aboutissement de ce processus de validation, processus inestimable aux yeux des artistes, dont les retombées sur la production artistique dépassent de beaucoup les

montants octroyés.

L'incidence des programmes de subventions individuelles sur les artistes en début de carrière

Les propos des participants ont permis de constater que la validation inhérente à l'obtention d'une subvention du Conseil des Arts revêt plus d'importance pour les jeunes et les artistes en début de carrière que pour les autres. Premièrement, elle leur donne d'être admis au rang des artistes de calibre national. Comme le faisait remarquer un visualiste, « lorsque j'ai ouvert cette enveloppe, j'ai eu enfin l'impression de pouvoir dire que j'étais un artiste. » Deuxièmement, cette validation donne l'assurance aux jeunes artistes que leur façon d'aborder un projet donné est bien fondée puisqu'elle a été examinée et approuvée par des artistes respectés à l'échelle nationale.

Parfois, le simple fait de présenter une demande de subvention au Conseil est pour les artistes en début de carrière le moyen de définir leur projet. Comme l'a dit un jeune auteur : « J'ai dû réellement préciser mon projet avant de présenter la demande, ce qui m'a permis de l'améliorer, que j'aie obtenu ou non la subvention. »

Finalement, des artistes relativement peu connus utilisent souvent leur subvention du Conseil des Arts comme « carte d'affaires », parce qu'ils ont remarqué avec le temps que, pour les organismes auxquels ils s'adressent, une subvention du Conseil des Arts du Canada est un gage d'excellence. **Tous les jeunes artistes, qu'ils soient visualistes, danseurs, musiciens ou artistes de théâtre, ont mentionné qu'il leur était plus facile d'obtenir des expositions, des auditions et des engagements supplémentaires lorsqu'ils se présentent en tant que bénéficiaires d'une subvention du Conseil des Arts du Canada.**

L'incidence des programmes de subventions individuelles sur les artistes établis

Dans le cas des artistes établis, les séances de réflexion ont permis de constater que la nécessité de chercher et d'obtenir la validation de leurs pairs est beaucoup moins pressante que chez les jeunes et les artistes en début de carrière. Les artistes établis ont moins besoin de prouver quoi que ce soit; ils estiment avoir déjà fait leur part à cet égard et jugent que la qualité et la profondeur des oeuvres qu'ils ont réalisées jusqu'à présent devraient être évidentes. Par conséquent, beaucoup d'entre eux ne voient pas pourquoi ils doivent rédiger une version détaillée de leur projet. Ils expliquent que la qualité de leurs oeuvres précédentes a déjà été reconnue par leurs pairs au fil du temps, ce qui devrait attester de leur sérieux, qu'ils suivent ou non un plan artistique. **Selon eux, les véritables bénéficiaires des subventions individuelles de création tiennent davantage à la possibilité de poursuivre le processus artistique sur une longue période de temps qu'à la reconnaissance qu'elles confèrent. Par conséquent, c'est la valeur en dollars des subventions qui est plus importante pour les artistes établis.**

Selon un auteur établi : « Pendant ma subvention de catégorie « A » et avant, pendant mes subventions de catégorie « B », je me sentais libre de m'organiser pour n'avoir comme seule préoccupation que l'écriture, ce qui signifie que je pouvais y consacrer de huit à dix heures par jour. Dans de telles circonstances, mon travail me suit partout. Je dors en y pensant. Le matin, je m'éveille en me reportant à mon travail de la veille. Il est extraordinaire de pouvoir réfléchir continuellement à un travail et y revenir à loisir. J'ai été plus productif pendant une de ces périodes qu'au cours des 18 mois précédents. J'ai écrit près de 300 pages. Le livre qui en

est résulté s'est classé parmi les finalistes des Prix du Gouverneur général et a servi de tremplin à un autre projet. »

Le cas des arts médiatiques

Comme nous l'avons dit dans la section précédente sur l'utilisation des subventions aux artistes individuels, les artistes des arts médiatiques constituent un cas particulier parce qu'ils utilisent les subventions du Conseil des Arts pour inciter d'autres organismes à leur verser des fonds additionnels. Ces artistes, et particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma, savent que les subventions du Conseil suffisent rarement à financer un projet entier. Ils estiment que ces fonds, la liberté artistique qu'ils procurent et le fait qu'ils puissent servir à obtenir d'autres subventions constituent un outil puissant et important, mais ce dernier élément l'emporte sur les autres.

Pourtant, un certain nombre d'entre eux ont manifesté le désir de pouvoir un jour compter sur une source quelconque pour le financement *intégral* d'un projet afin de ne plus avoir à s'inquiéter continuellement de fonds à trouver pour réaliser leur projet. Comme l'a dit un artiste, « nous aimerions consacrer plus de temps à notre travail et moins de temps à chercher des fonds. »

De l'avis d'un cinéaste : « Il est très important pour nous que le Conseil des Arts soit en général le premier organisme à approuver un projet de film expérimental. » Un de ses confrères a ajouté : « Une subvention du Conseil des Arts du Canada me permet de commencer le tournage et de faire un peu de montage. J'ai alors en main un produit à présenter à d'autres investisseurs en disant : Tenez, voici ce que je suis parvenu à faire jusqu'à présent avec mon idée saugrenue. Le Conseil comprend notre langage et c'est d'une importance capitale pour notre carrière. »

--> Suite -->

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

Incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--
≥]

Résultats des séances des groupes de réflexion (suite)**Demande et approbation de subventions**

En général, les artistes apprécient la simplicité relative du processus de demande de subvention du Conseil des Arts, une fois leurs objectifs définis, comparativement à ceux d'autres organismes subventionnaires. Toutefois, certains d'entre eux, notamment les nouveaux venus dans le « monde des subventions », comme plusieurs artistes l'appellent, ou ceux qui ne sont pas particulièrement « habiles avec les mots » (comme les visualistes, qui disent avoir de la difficulté à exprimer par écrit l'objectif essentiel d'un projet d'arts visuels) ont suggéré que les agents du Conseil des Arts ou d'autres personnes les aident à préparer leurs demandes de subvention.

Pour un grand nombre d'artistes, les modalités relatives aux dates d'échéance, aux critères d'admissibilité, à la disponibilité et aux exigences sont source de confusion la plus complète. Dans plusieurs groupes de réflexion, les participants se sont interrogés mutuellement au sujet des programmes de subvention disponibles et ont été parfois fort surpris d'apprendre que telle ou telle subvention, marche à suivre ou exigence avait été ajoutée, supprimée ou modifiée. Nous avons observé à maintes reprises qu'un grand nombre d'artistes n'étaient pas bien renseignés sur les particularités et, parfois, l'essentiel des subventions et des programmes du Conseil des Arts du Canada.

Certains participants ont dit consulter régulièrement le site Web du Conseil des Arts du Canada. En revanche, d'autres n'avaient qu'une vague connaissance de son existence. Beaucoup d'entre eux utilisaient le numéro de téléphone 1-800 et quelques-uns se sont plaints du répondeur automatique et du manque de disponibilité des agents du Conseil, par rapport aux années passées. De nombreux artistes ont demandé que le Conseil offre une version téléchargeable du formulaire de demande de subvention et se dote d'une adresse de courrier électronique capable de recevoir ces demandes.

De loin, la critique la plus véhémente au sujet des demandes de subvention portait sur la règle voulant que les artistes individuels ne présentent qu'une demande par an. « C'est désastreux », ont affirmé des artistes de diverses disciplines. Plusieurs raisons ont été invoquées pour justifier cette opposition à une seule échéance par an. Tout d'abord, les artistes affirment, avec force conviction, qu'ils perdent souvent ainsi des occasions artistiques exceptionnelles. Comme l'a dit un des participants : « Cela revient à mettre tous ses œufs dans le même panier, et que se passe-t-il lorsqu'on n'obtient pas la subvention? Il faut attendre une autre année et d'ici là, qui sait ce qui sera advenu de mon idée de projet ou de mon art? »

D'autres artistes se sont plaints du fait qu'ils devaient avoir conceptualisé leur projet avant la date limite d'envoi des demandes de subvention. Les participants ont cependant reconnu qu'il s'agit là d'une exigence commune à toutes les dates d'échéance, quelle qu'en soit la fréquence, tout en précisant qu'une année entière dans la « vie » d'une idée artistique est un délai beaucoup trop long. Comme l'a dit un artiste de théâtre, « que se passe-t-il lorsque le projet arrive à maturité quelques mois avant ou après la date d'échéance annuelle? Comment puis-je régler mon inspiration pour qu'elle coïncide avec les dates limites du Conseil des Arts? » D'autres encore se sont plaints de l'angoisse qu'ils éprouvaient à rassembler toute la documentation exigée à l'appui des demandes de subventions, sachant qu'ils avaient attendu un an avant de présenter leur demande et que, si elle leur est refusée, ils devront encore attendre une autre année. Certains ont aussi mentionné que « toutes les dates limites arrivent au même moment » et ont demandé si le Conseil pourrait s'entendre avec les organismes de subvention provinciaux à ce sujet.

Un nombre important d'artistes se sont plaints qu'ils ont attendu des mois avant de recevoir l'avis d'acceptation ou de refus de leur demande et que ce délai est trop long. Ces mois d'attente créent un climat d'incertitude qui les force à surseoir à toute décision d'ordre artistique et personnel, ce qui perturbe le flux de la créativité et mène à d'autres occasions manquées.

Une réalisatrice de films documentaires explique : « J'ai obtenu ma première subvention pour réaliser un documentaire sur une grève. Heureusement, à l'époque, le jury se réunissait quatre fois par année. Sous le régime actuel, j'aurais été forcée de renoncer à ce projet parce que la grève se serait terminée avant que je puisse présenter ma demande de subvention! Ce film a reçu le prix du meilleur documentaire de l'année. »

En résumé, les artistes ont indiqué que les genres de problèmes administratifs dont il a été question ci-dessus ont des conséquences bien plus importantes qu'on ne le croirait à première vue. Ils leur font perdre du temps et de l'énergie créative, et nuisent à la réalisation des objectifs visés par la subvention et à l'efficacité avec laquelle les artistes utilisent l'argent qui leur est remis. Les intéressés souhaitent que les procédures administratives soient mieux adaptées à leur processus artistique.

Nombre de subventions

Les artistes savent bien que l'enveloppe budgétaire des subventions du Conseil des Arts du Canada est limitée et que le taux de succès à certains concours est parfois inférieur à 20 p. 100. De nombreux artistes ont l'impression que la concurrence est de plus en plus vive parce que les artistes qualifiés sont de plus en plus nombreux à présenter une demande de subvention. **Les artistes souhaitent que les subventions récompensent l'excellence.** Bien que tous souhaitent que l'on augmente le nombre de subventions disponibles, le faible taux de réussite et le nombre restreint de subventions ne constitueraient pas un grave problème à leurs yeux s'ils estimaient que *tous ou presque tous les candidats qualifiés obtenaient des subventions*. Le problème survient lorsque, comme s'en sont rendu compte et l'ont compris la quasi-totalité des participants aux séances de réflexion, un nombre relativement important de candidats jugés aptes par leurs pairs à recevoir une subvention voient leur demande refusée parce qu'il n'y a pas assez de subventions pour tous.

Un grand nombre d'artistes se méfient foncièrement du système de jury pour cette raison. Comme l'a dit un artiste du domaine des médias : « Je participe à ces

concours en sachant que c'est une loterie. Même si mes qualifications sont bonnes, il se peut que je n'obtienne pas de subvention. » D'autres participants ont formulé des remarques dans le même esprit : « L'attribution des subventions est laissée aux décisions personnelles d'un petit groupe de personnes. Comment saurais-je ce qui leur plaît? »

Ces objections ont clairement été exacerbées par le fait que les jurys classent des demandes très qualifiées comme acceptables, mais qu'on ne peut subventionner. Plusieurs artistes établis qui ont été membres de jurys ont en effet exprimé leur profonde désillusion et une certaine culpabilité parce qu'ils n'ont eu d'autre choix que de « tracer arbitrairement une ligne dans la liste des candidats qualifiés, lorsque le nombre de subventions disponibles était épuisé. »

Un autre membre chevronné du jury a fait le commentaire suivant : « Je savais que le prochain projet en lice était très prometteur, probablement aussi bon que le précédent et je me demandais si je n'empêchais pas un artiste important de réaliser un projet de qualité. »

Nous aborderons ce problème de façon plus détaillée dans les pages suivantes. En ce qui concerne le nombre de subventions, tous les artistes souhaiteraient que davantage de subventions soient accordées à plus d'artistes et pour leur redonner une certaine confiance envers le système de subvention, il faudrait pouvoir s'assurer que tous ou presque tous les candidats qualifiés sont subventionnés.

Montant des subventions

Comme nous l'avons vu et comme en ont témoigné les participants aux séances de réflexion, les subventions individuelles du Conseil des Arts revêtent une importance considérable pour les artistes. Par contre, et malgré cela, l'insuffisance du montant des subventions est source d'un profond malaise.

La question ne se résume pas simplement au fait que les divers groupes d'artistes veulent plus d'argent. Bien sûr, du point de vue de la communauté artistique, il vaut toujours mieux avoir plus de fonds que moins, parce que cette communauté estime que ses activités ne sont pas uniquement destinées à un marché restreint mais servent au plus grand bien de la collectivité dans son ensemble. Plus d'argent signifie qu'il est possible de subventionner un plus grand nombre d'artistes ou de projets valables. Pendant les séances de réflexion, de nombreux artistes ont insisté sur ce point avec vigueur et éloquence. **Mais beaucoup d'entre eux ont aussi fait état d'un autre problème important et bien plus pratique - l'incapacité pour l'artiste de réaliser les objectifs aux fins desquelles les subventions sont accordées, en raison de l'insuffisance des fonds.**

Ce n'est pas une question de mauvaise gestion financière ou de manque de contrôle des dépenses de la part des artistes. Au contraire, les participants ont mentionné à maintes reprises à quel point ils gèrent prudemment leur argent et tentent de le faire durer le plus longtemps possible. Les exemples fournis sont nombreux. Les auteurs déclarent économiser sur les indemnités de subsistance prévues dans les programmes de subventions pour que les fonds disponibles durent plus longtemps. Les visualistes mentionnent qu'ils consacrent plus d'argent aux matériaux dont ils ont besoin et moins à leurs besoins personnels afin de pouvoir mener à bien le projet auquel ils travaillent. Les danseurs paient leurs collaborateurs avant d'utiliser les fonds pour eux-mêmes et les musiciens trouvent des moyens de réduire leurs frais de séjour au minimum lorsqu'ils se trouvent dans une ville étrangère afin de pouvoir consacrer une plus grande partie de leur subvention à des ateliers de formation supplémentaires.

avec un professeur.

Le montant des subventions ne convient souvent pas aux objectifs artistiques

Les discussions de groupe ont donc fait ressortir que la solution au problème de l'insuffisance du montant des subventions ne tient pas seulement à l'octroi de fonds supplémentaires destinés à la réalisation d'un plus grand nombre de projets de plus grande envergure ou de meilleure qualité et aussi que, comme l'ont reconnu les artistes, les fonds disponibles sont utilisés judicieusement. Mais lorsque la discussion s'est orientée sur les fonds nécessaires à la réalisation d'objectifs artistiques, il est devenu évident que dans bien des cas les artistes sont à la limite du possible et que leur production artistique est compromise par le manque de fonds. Les exemples à cet effet sont nombreux :

- Plusieurs auteurs établis ont souligné que comme le financement n'est disponible que pour un an au maximum, qu'il est impossible d'obtenir plus de deux subventions par période de quatre ans et que la rédaction est un processus qui prend souvent bien plus d'un an, la crainte de voir les fonds s'épuiser avant que le travail ne soit achevé est omniprésente. La menace d'interruption du travail et l'interruption elle-même nuisent considérablement à la créativité. Pendant la période de subvention, les auteurs consacrent beaucoup de temps et d'énergie à trouver d'autres sources de financement. La plupart d'entre eux éprouvent de l'anxiété et la période de « liberté d'écrire et de créer » à laquelle ils aspiraient lorsqu'ils ont présenté leur demande de subvention est compromise parce qu'ils ne peuvent terminer l'oeuvre commencée.
- Un visualiste a relaté avoir dû choisir entre réduire l'étendue de son projet et utiliser des matériaux inadéquats parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Quel que soit son choix, la qualité artistique de son oeuvre en souffrirait. Un autre visualiste a mentionné qu'il n'était pas parvenu à louer le studio qui lui aurait convenu parce que le montant de la subvention n'était pas suffisant pour couvrir ses frais de subsistance, le coût des matériaux et un loyer d'un an.
- Lorsqu'ils ont préparé leurs demandes de subvention, des artistes de diverses disciplines ont inscrit un montant inférieur à celui dont ils avaient vraiment besoin pour vivre dans l'espoir qu'en demandant moins d'argent ils augmenteraient leurs chances d'obtenir une subvention. Mais lorsqu'ils ont reçu leur subvention, les fonds étaient insuffisants et ils ont dû « utiliser les fonds en économisant sur la moindre chose pour joindre les deux bouts ».
- La quasi-totalité des artistes qui ont reçu une subvention de voyage étaient très reconnaissants, mais ont décrié le fait que les subventions n'étaient pas assez élevées pour leur permettre de réaliser les objectifs de leur voyage - ils n'ont pas pu séjourner assez longtemps à destination ou rencontrer toutes les personnes qu'ils désiraient voir ou encore prolonger leur séjour pour effectuer une visite supplémentaire intéressante pourtant à portée de la main.
- Plusieurs artistes qui effectuent des « recherches » en vue de la réalisation d'une oeuvre de création artistique ont fait remarquer que les subventions allouées aux chercheurs universitaires et scientifiques s'évaluaient sur des périodes considérablement plus longues et sont beaucoup plus substantielles, ce qui les amène à se demander pourquoi la recherche artistique est si peu valorisée.

Soulignons que, comme l'indique la discussion sur l'analyse des tendances en matière de subventions accordées aux artistes individuels dans la section du rapport intitulée *Tendances en matière de subventions accordées aux artistes individuels (à la page 9)*, les dernières années ont été marquées par une augmentation considérable du nombre des subventions à petit budget. Pour obtenir des précisions, veuillez vous reporter à l'Annexe I.

Le rôle du Conseil des Arts du Canada

La plupart des artistes considèrent que le Conseil des Arts du Canada joue un rôle crucial dans leur vie et dans leur carrière d'artiste. Ils auraient peine à concevoir la scène artistique canadienne sans le Conseil des Arts parce qu'ils sont eux-mêmes entourés d'artistes qui ont perfectionné leur art au fil du temps et d'œuvres qui ont été produites grâce au soutien que le Conseil des Arts prodigue à la communauté artistique depuis maintenant 42 ans. Ils collaborent avec d'autres artistes dont la carrière s'est épanouie avec l'aide du Conseil. C'est un hommage certain à la réussite incontestable du Conseil des Arts dans son soutien à la carrière des artistes. Et ce n'est pas tout.

Nombreux sont les artistes qui perçoivent le Conseil des Arts comme une force unificatrice parce qu'il a favorisé la création d'une « communauté artistique » dont les membres, depuis plusieurs décennies, peuvent entrer en contact avec d'autres artistes de la même discipline, échanger des idées, juger le travail d'autres artistes de partout au pays et être jugés par eux; bref, rechercher et maintenir l'excellence artistique. Un des participants a qualifié le Conseil des Arts de « commissaire » de la vie artistique au Canada.

Les artistes qui ont reçu une subvention individuelle du Conseil des Arts n'ont pas le moindre doute quant à l'excellence de leur travail et de celui des bénéficiaires de subventions du Conseil dans le cadre d'autres programmes. Ils savent que le Conseil des Arts a toujours privilégié l'excellence en confiant l'examen des demandes de subvention à un jury pancanadien formé de leurs pairs, que bien des artistes qui leur sont inconnus présentent des demandes semblables qui sont, elles aussi, examinées par ces même pairs et que les jurés comptent parmi les meilleurs artistes au pays.

De plus, le Conseil des Arts du Canada est perçu comme jouant un rôle crucial en permettant aux artistes canadiens, par l'entremise de ses subventions de voyage, de s'ouvrir au reste du monde. Toutes disciplines confondues, les artistes qui ont participé aux séances de réflexion considèrent que les subventions de voyage au Canada et à l'étranger sont indispensables parce qu'elles leur permettent d'établir des contacts, de former de nouveaux liens professionnels importants, d'entretenir éventuellement des rapports à long terme avec d'autres artistes et d'élargir leur horizon artistique. Les artistes voient les subventions de voyage comme des fonds de la plus haute importance qui permettent à leur carrière de progresser à long terme et dont les retombées ne sont pas toujours immédiates, mais se manifestent tout de même de manière tangible et durable.

Un auteur de pièces de théâtre pour enfants a dit : « Ma subvention de voyage m'a permis d'entrer en contact avec des groupes de partout dans le monde et surtout d'étendre mes activités au domaine de l'enseignement. J'écris présentement un livre avec un enseignant étranger qui supervise l'aspect « didactique » de l'ouvrage pendant que je me concentre sur son aspect « pratique » - les scripts par exemple... La publication de deux de mes articles dans des périodiques universitaires m'a conféré une certaine notoriété et me donne plus de crédibilité, malgré le fait que je pratique cette profession depuis 27 ans. Maintenant, je « vaux quelque chose » et je suis persuadé que cela continuera. On m'a invité à écrire d'autres articles et à prononcer des allocutions sur le sujet au Canada et à l'étranger. »

Nous avons demandé aux participants aux séances de réflexion ce qu'ils pensaient de

la possibilité de confier à des « tiers » ou à un « organisme intermédiaire » le soin d'attribuer des subventions aux artistes individuels au nom du Conseil des Arts. Cette question a suscité de la méfiance et une certaine incrédulité. « Qui en serait chargé? » fut la première question qu'on nous a posée, suivie de « Comment saurons-nous que cet organisme adhère aux normes du Conseil en ce qui a trait au choix des candidats et à l'examen des demandes par un jury indépendant? » Assurément, les artistes estimaient qu'aucun autre organisme ne pourrait assumer le rôle du Conseil des Arts sans risque de compromettre l'indépendance et la portée nationale du processus qui sont la marque de commerce du Conseil et témoignent d'un véritable souci de maintenir la norme d'excellence de la communauté artistique.

Le jury

Bien que la question des jurys n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour de ces séances de réflexion, les participants ont insisté pour en discuter, et parfois même de façon soutenue. Comme nous l'avons mentionné plus haut, ces discussions ont fait ressortir un appui quasi unanime de la part des artistes à l'égard du concept d'un jury de pairs, qui constitue, à leur avis, une excellente méthode d'évaluation des demandes de subvention. Au mieux, l'évaluation par les pairs est considérée comme un moyen fiable, équitable, fondé sur les connaissances et doté d'une valeur intrinsèque. Au pire, elle est perçue comme la meilleure des méthodes imparfaites dont nous disposons.

Cependant, malgré cet appui généralisé, les artistes ont formulé des critiques très sévères à l'endroit du système de jury. Ces critiques, communes à tous les groupes de discussion, étaient si importantes qu'on ne saurait douter du fait que la confiance fondamentale à l'égard de ce qui est l'une des principales pierres angulaires de l'excellence artistique au Canada est sérieusement ébranlée.

La méfiance envers le système de jury

Cette méfiance tire ses origines de nombreux facteurs, tous fondés sur l'érosion de la confiance que les artistes nourrissent à l'endroit de l'impartialité du jury. Premièrement, les propos des groupes de réflexion ont montré que beaucoup d'artistes ne comprennent pas comment le Conseil des Arts choisit les membres du jury, quels sont les critères de sélection, quelles personnes sont admissibles à faire partie des jurys et qui les choisit. Un des participants a qualifié les jurys de « grande boîte noire ». Deuxièmement, un grand nombre d'artistes ne comprennent pas la nature du travail des jurys, comment ils parviennent à une décision ou quels critères et processus ils observent pour prendre des décisions. Un artiste du domaine des arts médiatiques a qualifié les travaux des jurys de « séances de vaudou ». Nombre de participants, notamment les musiciens et d'autres artistes de patrimoines culturels divers, doutaient qu'un jury puisse vraiment comprendre la nature de leur travail. Ils ne savaient pas non plus que les jurys peuvent faire appel et font appel à des spécialistes de l'extérieur au besoin.

Dans tous les groupes de réflexion où se trouvaient d'anciens jurés et où des participants ont exprimé ce genre de critique, ces anciens jurés ont pris la défense du processus, souvent même de façon très affirmée. Ils ont tenté de faire comprendre aux auteurs de ces critiques qu'ils étaient tout simplement mal renseignés et certains ont même été jusqu'à suggérer que ces remarques étaient une remise en question voilée de l'intégrité des membres des jurys et que de tels propos étaient injustifiés.

Pourtant, certains anciens membres de jurys ont eux aussi formulé des critiques

accablantes à l'égard du processus. Ils ont dit que les jurés sont débordés de travail au point de ne pas pouvoir évaluer correctement le nombre de demandes qu'ils doivent traiter. Selon un auteur : « Il n'y a absolument aucun moyen que je puisse lire attentivement tous les documents que je reçois pour me préparer à un jury. Il y en a tout simplement trop. » Un visualiste renchérit : « Après plusieurs jours de délibérations, je trouvais que le visage des autres membres du jury ressemblait à des poissons - je voyais leurs lèvres bouger lorsqu'ils parlaient, mais je n'arrivais plus à comprendre ce qu'ils disaient; j'en avais trop vu et trop entendu en trop peu de temps. »

Dans la section ci-dessus intitulée *Nombre de subventions*, nous avons fait état d'une autre critique très grave du processus de jury, qui porte atteinte à sa crédibilité. Les jurés doivent classer les demandes de subventions recommandées par ordre de mérite, mais en fin de parcours, ils se retrouvent souvent avec une série de candidats ou de projets méritoires qui ne peuvent être subventionnés. Lorsqu'il est impossible d'accorder des subventions à un grand nombre d'artistes qualifiés, en raison de l'insuffisance des fonds, les jurés eux-mêmes affirment être très mal à l'aise de devoir « choisir arbitrairement » ceux qui seront ou non retenus parmi tous ces candidats de calibre supérieur.

Les artistes ont également formulé quelques critiques très précises. Plusieurs visualistes ont fait remarquer que puisqu'ils ne pouvaient annexer maintenant qu'un nombre restreint de diapositives à l'appui de leur demande, les jurés ne peuvent pas évaluer leur travail équitablement. D'autres artistes estimaient que « ce sont toujours les mêmes personnes qui gagnent ». Quelques musiciens et visualistes croient que certains jurés favorisent des critères esthétiques précis plutôt que d'autres.

Quand les critiques ci-dessus sont combinées au régime d'un seul jury par année, on se rend rapidement compte que le système échoue dans sa tâche. Dans divers groupes de réflexion, de nombreux artistes ont qualifié le système de jury de « loterie ». « Je jette mon chapeau dans la mêlée et j'attends les résultats. Si ça ne fonctionne pas, j'essaie de nouveau. »

Défense des arts

Propos d'une artiste du domaine des arts médiatiques : « Je me suis toujours demandé ce que deviennent mes rapports de dépenses de subvention, après les avoir envoyés ... je pense qu'un agent y jette un coup d'œil et ferme le dossier. Dans tous les cas, je reçois une lettre me disant que mon dossier est fermé et je me dis « très bien », maintenant je peux passer à autre chose et présenter une autre demande ... mais souvent je n'ai pas encore montré les résultats de mon travail, car il n'est pas encore terminé. »

Les participants aux séances de réflexion nous ont fait part de leurs points de vue et de leurs idées sur les meilleurs moyens que le Conseil des Arts pourrait utiliser pour défendre les arts et le rôle que les artistes pourraient jouer à cet égard. Nombre d'artistes ont parlé avec éloquence du rôle essentiel qu'ils jouent dans la société et de la nécessité d'un financement accru de la création artistique. Il n'y a eu aucun désaccord à ce sujet, mais peu de nouvelles idées sont ressorties des discussions. Cependant, un certain nombre de suggestions pratiques ont été avancées et sont décrites ci-dessous.

Les artistes étaient presque unanimes à vouloir que leur travail et leur production artistique soient entendus, lus ou vus par le public canadien. À cet effet, ils appuient

généralement l'idée que le Conseil des Arts devrait informer adéquatement le public et les autres intervenants, ce qui aiderait à mieux faire connaître et diffuser les oeuvres. En réponse à des questions sur la possibilité d'une plus grande diffusion des résultats, la majorité a appuyé avec enthousiasme l'idée de demander aux artistes de faire état de toutes leurs réalisations artistiques liées à l'obtention de subventions afin de permettre au Conseil des Arts de réunir des données détaillées sur ces réalisations au fil des ans, pour les mettre ensuite à la disposition des défenseurs des arts. Un petit nombre d'artistes ont signalé que de telles activités ne devraient pas compromettre la protection de l'intégrité de l'artiste et de sa liberté de création qui sont au coeur des programmes de subventions individuelles.

Les artistes croient que les prix d'excellence sont importants car ils servent à honorer des pairs qui le méritent et assurent à ceux-ci une publicité de haut niveau qui favorise la réussite professionnelle. À maintes reprises, des visualistes ont fait remarquer qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, dans le domaine des arts visuels, de prix équivalents aux prix du Gouverneur général pour la littérature et qu'il devrait y en avoir.

Un visualiste a suggéré que le Conseil des Arts organise une exposition-loterie nationale avec des oeuvres données par des visualistes qui ont reçu de l'aide du Conseil. Le groupe des visualistes à qui cette suggestion a été faite était dans l'ensemble d'accord pour donner des oeuvres et pour dire que l'événement pourrait apporter une publicité favorable aux travaux des visualistes et du Conseil des Arts, qu'il pourrait même aider à recueillir des fonds pour le Conseil et, avec le temps, amener à voir un plus grand nombre d'oeuvres de visualistes dans des résidences, des bureaux ou des lieux de travail un peu partout au pays.

Les discussions sur le contenu des rapports que les artistes fournissent au Conseil à propos de l'utilisation de leur subvention ont mis en évidence le fait que les réussites artistiques n'étaient pas toujours mentionnées dans les rapports au Conseil des Arts. D'une part, une bonne proportion des artistes ont indiqué que leurs rapports s'en tenaient expressément aux engagements formulés dans la demande de subvention. Comme les engagements étaient souvent de nature créatrice, et que les préoccupations relatives à « l'avancement de leur carrière » étaient secondaires, vagues ou absentes, leurs réussites professionnelles, c'est-à-dire les expositions, les tournées, etc., n'étaient pas toujours rapportées systématiquement. D'autre part, les artistes ont convenu que les bénéfices professionnels retirés d'une subvention du Conseil des Arts ne se manifestaient parfois qu'après un certain temps suivant la fin de la période de subvention, et que les succès professionnels obtenus plus tard étaient rarement mentionnés et encore moins associés à une subvention qui pouvait avoir joué un rôle décisif en leur procurant un élan créateur ou en leur fournissant un environnement propice à de futurs succès professionnels.

Considérations régionales, linguistiques et autres

Au cours des séances de réflexion, les artistes ont fait des comparaisons sur la nature du processus de création et leurs propos à cet égard ont été remarquablement semblables et compréhensibles par tous les participants, quelles que soient la région d'où ils venaient, la langue ou la discipline artistique. Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les artistes s'entendent pour dire qu'ils travaillent très fort à la création d'oeuvres d'art et que le « produit » de la création est inextricablement lié au processus de création. Toutefois, lorsqu'on considère que les subventions de création font partie d'un ensemble de mesures destinées à créer des environnements propices au processus de création, un certain nombre de considérations importantes se dégagent sur le plan régional et linguistique.

À l'extérieur des grandes agglomérations, on croit résolument à l'existence d'une « esthétique » régionale dont il faudrait tenir compte dans les programmes de subventions individuelles du Conseil des Arts du Canada, et on estime que le Conseil ne tient pas vraiment compte de cette dimension à l'heure actuelle. À maintes reprises, de nombreux artistes de toutes les disciplines ont qualifié le programme de subventions « Explorations » d'excellent programme qui répondait à ce besoin. Il est intéressant de noter que les observations formulées à l'égard de ce programme étaient spontanées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas le résultat de questions précises de l'animateur, et que les participants ont mentionné le programme à diverses occasions au cours des discussions. La forte représentation régionale au sein du jury et l'approche interdisciplinaire du programme étaient les principaux motifs invoqués pour cet appui. Des artistes d'un peu partout ont mentionné que l'abolition du programme « Explorations » a laissé un grand vide. **Aucun artiste n'a laissé entendre que des jurys régionaux devraient remplacer les jurys nationaux, mais l'idée a été émise qu'à l'égard surtout des artistes en début de carrière et pour stimuler la création régionale qui n'aurait pas nécessairement d'équivalent dans d'autres régions ou à l'échelle nationale (et pour lesquelles les jurys nationaux auraient beaucoup de difficulté à évaluer les projets), il faudrait remettre sur pied certains programmes ou jurys régionaux.**

La composition linguistique des jurys a été abordée à plusieurs reprises. De l'avis unanime des participants, les jurys dans l'ensemble fonctionnent bien quand ils sont constitués à la fois d'anglophones et de francophones, sauf dans un cas. Contrairement à la littérature pour laquelle il existe des jurys anglophones et francophones distincts, il a été souligné que de tels jurys n'existaient pas pour les arts médiatiques. Les artistes s'entendaient pour dire que dans des disciplines comme la danse, la musique et les arts visuels, les membres des jurys sont en mesure de porter des jugements fondés sur les matériaux présentés où l'élément linguistique ne compte pas beaucoup. Toutefois, lorsqu'il s'agit des arts médiatiques, la composante linguistique est souvent beaucoup plus importante et les membres francophones des jurys pour cette discipline sont souvent obligés de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à expliquer à leurs collègues anglophones la nature des projets présentés en français. Un certain nombre d'artistes francophones ont protesté contre ce rôle qui leur est imposé, laissant entendre que ce processus pourrait avoir des répercussions négatives non intentionnelles sur les décisions des jurys, du fait que certains membres devaient juger de la qualité d'un projet en se fiant à des « traductions » officieuses et à des explications de « seconde main » qui pouvaient facilement entraîner des interprétations erronées. **Ils ont recommandé la formation de jurys anglophones et francophones distincts pour les concours relatifs aux arts médiatiques.**

Certains artistes francophones en dehors des grandes agglomérations francophones ont déclaré que leur rôle au sein de certains jurys consistait parfois à « représenter » les artistes francophones en dehors du Québec, à être le « porte-parole » ou « l'expert » à leur sujet et ont affirmé qu'ils ne pouvaient ni ne devraient jouer ce rôle. D'une part, ils estimaient qu'ils ne représentaient rien du tout, et qu'ils étaient simplement des membres d'un jury évaluant des projets ou des demandes à titre d'artistes et d'experts de diverses disciplines. D'autre part, ils estimaient que si des jurys régionaux étaient nécessaires pour répondre à ce besoin, le Conseil des Arts du Canada devrait en mettre sur pied et ne pas se fier uniquement à des jurys « mixtes » pour résoudre le problème.

Les artistes qui relèvent de plusieurs disciplines ou catégories de subventions

Il est clair, d'après les remarques des participants et leurs nombreuses descriptions

de la nature du processus de création auxquels s'adonnent les artistes, que selon beaucoup d'entre eux, il existe un certain décalage entre leur travail et les catégories de disciplines auxquelles leurs activités sont censées correspondre ou les critères qu'il leur faut respecter pour présenter une demande de subvention au Conseil des Arts du Canada. Les exemples fournis étaient nombreux. En voici quelques-uns.

- Les visualistes qui veulent s'attaquer au domaine de la vidéo ne savent pas « de quelle catégorie ils relèvent ».
- Une artiste a défini son travail de métier d'art et de design en termes qui, à ses yeux, étaient artistiques mais qui ne correspondaient pas aux définitions auxquelles souscrit le Conseil des Arts.
- Une danseuse/cinéaste estimait qu'elle « se trouvait à cheval sur deux disciplines et ne parvenait pas à faire comprendre clairement ce qu'elle essayait de réaliser ».
- Un artiste du domaine du théâtre s'est senti limité dans son projet parce qu'il n'était pas censé acheter les services d'autres artistes avec l'argent de sa subvention. Il estimait pourtant, aux fins de sa quête artistique, qu'il ne montait pas une « production », ces ressources humaines étant pour lui des « matériaux » au même titre que le papier et la peinture pour un artiste visuel.
- Un autre artiste du domaine du théâtre estimait que, parce que son projet n'était pas une production de troupe et que la clé de sa réussite résidait dans ses travaux d'exploration personnelle continus et dans sa liberté artistique grâce à laquelle il n'était pas tenu de jouer à un endroit ou à une date fixe, il devrait être subventionné en qualité « d'artiste de théâtre s'apparentant à un auteur » et non en fonction d'un projet précis.
- Les cinéastes et les vidéastes ont exprimé différents points de vue sur la façon dont leurs disciplines en constante évolution correspondent à la catégorie « Arts médiatiques » du Conseil des Arts.
- Un auteur reconnu qui voulait s'orienter vers les arts médiatiques pour la première fois s'est demandé s'il appartenait encore à la catégorie des artistes « établis » ou s'il devait présenter sa demande à titre d'artiste « en début de carrière » dans le domaine des médias ou de l'interdisciplinarité.
- De nombreux artistes de disciplines diverses ont dit ne pas vraiment comprendre la définition des termes « en début de carrière », « à mi-carrière », et « établi » et la différence entre les artistes de catégorie « A » et ceux de catégorie « B », et ont souligné que ces termes étaient utilisés de façons différentes d'une discipline à l'autre.

Il est clair qu'en raison de sa nature même, l'évolution des processus de création artistique qui relèvent de plusieurs disciplines et de plusieurs catégories aura toujours une longueur d'avance sur les mécanismes administratifs du Conseil des Arts. Les artistes en sont conscients et ont fait maintes allusions au succès du programme « Explorations » qui, selon eux, était efficace parce qu'il créait un cadre pouvant intégrer toutes les nouveautés. Les artistes qui avaient récemment reçu une subvention du programme d'oeuvres interdisciplinaires avaient l'impression d'avoir été bien compris et pensaient que l'approche interdisciplinaire convenait bien à la nature évolutive de leur activité. Mais ce programme est encore mal connu des artistes. Les artistes « mûrs », « à mi-carrière » et « établis » en particulier cherchent en effet souvent à quel « bon programme » ils peuvent s'adresser lorsqu'ils veulent explorer de nouveaux horizons.

Une artiste interdisciplinaire explique : « Au cours des 20 dernières années, j'ai présenté environ une dizaine de demandes de subvention dans le domaine du théâtre et des arts visuels et j'en ai obtenu quatre, dont une subvention « Explorations » qui s'est avérée extraordinaire... Je ne serais pas arrivée à produire mes oeuvres de façon aussi complète

sans ces subventions. Certaines d'entre elles n'auraient même jamais vu le jour à cause de ma méthode de travail très particulière - j'écris, je conçois et j'interprète tout. Il me faut de plus en plus de temps pour produire un bon travail. Lorsque la création de votre oeuvre a été difficile, les subventions valident votre travail et peuvent faire des merveilles pour la qualité du produit fini. »

Des résultats sans subventions

À plusieurs occasions pendant les séances de réflexion et au cours de discussions avec divers intervenants de l'intérieur et de l'extérieur du Conseil des Arts, il a été question de ce qui arriverait à la création artistique si les artistes ne recevaient plus de subventions du Conseil. Les participants aux séances de réflexion ont formulé à ce sujet des observations intéressantes.

Tout d'abord, bien que certains artistes se soient hasardés à affirmer qu'ils continueraient de « créer à tout prix » ou qu'ils « y parviendraient d'une façon ou d'une autre, avec ou sans argent », ce point de vue était loin de faire l'unanimité. La plupart des artistes ont déclaré que dans certains cas, leur projet ou leur activité n'aurait tout simplement pas eu lieu ou, à tout le moins, que les résultats ou la production auraient été différents, auraient probablement été tout autres que ceux qu'ils ont obtenus pendant la période de subvention et vraisemblablement de qualité inférieure. Dans le meilleur des cas, certains artistes supposaient que les résultats auraient été identiques mais qu'il aurait fallu plus de temps pour y parvenir. **Sans l'ombre d'un doute, les conséquences étaient que la production artistique totale en souffrirait.**

Une auteure : « J'ai reçu des subventions de catégorie « A » et de catégorie « B », mais ensuite on a refusé mes demandes pendant plusieurs années de suite. J'ai donc décidé de ne plus écrire de livres qui nécessiteraient plus de deux ans de travail. J'ai continué à présenter des demandes et j'ai finalement obtenu une autre subvention, à la suite de quoi j'ai écrit le livre en un an. »

Deuxièmement, la plupart des participants aux séances de réflexion s'étaient vu refuser des subventions individuelles au cours de leur carrière et ils ont très rarement parlé de ce qu'ils auraient fait avec cet argent s'ils l'avaient obtenu. Ils considéraient qu'il s'agissait d'une question hypothétique qu'il valait mieux laisser aux théoriciens et, peut-être, aux rêveurs. À cet égard, ils ont fait preuve d'un côté très terre-à-terre. Ils estimaient que les oeuvres qu'ils avaient pu réaliser grâce à l'argent reçu parlaient d'elles-mêmes et que les critiques pourraient avancer, sans risquer de se tromper, que leurs autres réalisations artistiques, tout comme celles-ci l'avaient été, ne pourraient se concrétiser sans les moyens nécessaires. Quoi qu'il en soit, les participants étaient bien plus enclins à parler des oeuvres auxquelles ils travaillaient avec leurs moyens actuels que de se perdre en conjectures sur ce qu'ils auraient fait avec les subventions qu'ils n'avaient pas reçues.

Pourtant, une exploration approfondie de cette question serait justifiée. Pour ce faire, on devra cependant mettre au point une méthode objective et digne de foi qui permettra de comparer les expériences des artistes qui ont participé à des séances de réflexion dans le cadre de cette étude. Une condition nécessaire pourrait être de veiller à ce que les questions de recherche restent du domaine de la réalité et non de la conjecture. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il n'a pas été possible de le faire avec des personnes qui se sont vues tantôt décerner, tantôt refuser des subventions individuelles du Conseil des Arts du Canada pendant leur carrière,

comme c'était le cas de la plupart des participants à ces séances de réflexion. Le Conseil des Arts du Canada souhaitera peut-être étudier de façon plus poussée l'évolution de la carrière des artistes qui ne reçoivent pas de subventions du Conseil en se livrant à d'autres exercices de consultation, peut-être sous forme d'entrevues et de discussions ou peut-être même de séances de réflexion avec des candidats dont les demandes ont été jugées aptes à recevoir une subvention, mais qui n'en ont jamais reçu en raison de l'insuffisance des fonds, ou avec des artistes reconnus qui n'ont jamais présenté de demandes de subvention au Conseil ou dont les demandes n'ont jamais été retenues.

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [--
≥]

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [-->]

Annexe 1 : Tableaux

Tableau 1 Le Conseil des Arts du Canada Subventions aux artistes individuels, réparties par discipline artistique, 1998-1999		
	Montant des subventions (\$)	%
Danse	897 700	4,9
Musique	1 912 202	10,5
Théâtre	897 500	4,9
Arts visuels	5 361 959	29,4
Arts médiatiques	4 088 555	22,4
Lettres et édition	4 327 738	23,8
Interdisciplinarité	485 000	2,7
Autres (3)	251 114	1,4
TOTAL (1) (2)	18 221 767 \$	100 %
Nota : (1) Le total indiqué dans ce tableau diffère légèrement de celui qui figure au Tableau 3 pour des raisons techniques liées à la comparabilité historique des données. (2) Le total ne comprend pas les subventions accordées aux artistes individuels dans le cadre du Fonds du nouveau millénaire pour les arts. (3) La catégorie Autres comprend des subventions versées à des artistes individuels dans le cadre du Programme de		

Tableau 2

**Le Conseil des Arts du Canada
Subventions aux artistes individuels réparties par régions géographiques
1998-1999**

	Montant des subventions (\$)	%	Population	Artist Population (as % of Canadian Artist Population) (5)
Terre-Neuve	261 096	1,4	1.8	1.0
Île-du-Prince-Édouard	39 663	0,2	0.5	0.4
Nouvelle-Écosse	698 813	3,8	3.1	2.5
Nouveau-Brunswick	202 733	1,1	2.5	1.5
Québec	5 221 729	28,7	24.4	21.4
Ontario	6 117 655	33,6	37.5	40.1
Manitoba	526 147	2,9	3.8	3.3
Saskatchewan	359 903	2,0	3.4	2.7
Alberta	1 201 775	6,6	9.5	9.3
Colombie-Britannique	2 976 429	16,3	13.2	17.3
Yukon	99 434	0,5	0.1	0.1
Territoires du Nord-Ouest	196 210	1,1	0.2	0.4
Autres (3)	320 181	1,8	0.0	0.0
TOTAL (1) (2)	18 221 767 \$	100%	100%	100%

Nota :

(1) Le total indiqué dans ce tableau diffère légèrement de celui qui figure au Tableau 3 pour des raisons techniques liées à la comparabilité historique des données.

(2) Le total ne comprend pas les subventions accordées aux artistes dans le cadre du Fonds du nouveau millénaire pour les arts.

(3) La catégorie Autres comprend des artistes canadiens en résidence à l'étranger pendant la période de leur subvention.

--> Suite -->

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)] [-->]

Annexe 1 : Tableaux (suite)

Tableau 3							
LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA							
SUBVENTIONS AUX ARTISTES INDIVIDUELS, DE 1992-1993 À 1998-1999							
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS							
VISANT SPÉCIALEMENT LES ARTISTES (1)							
Danse	727 \$	816 \$	696 \$	747 \$	689 \$	820 \$	827 \$
Musique	1 538 \$	1 653 \$	1 417 \$	1 375 \$	1 361 \$	1 366 \$	1 152 \$
Théâtre	1 024 \$	1 066 \$	1 005 \$	914 \$	582 \$	640 \$	700 \$
Arts visuels	4 884 \$	4 420 \$	4 438 \$	4 158 \$	4 229 \$	5 301 \$	5 146 \$
Arts médiatiques	3 510 \$	3 433 \$	3 515 \$	3 174 \$	3 668 \$	4 352 \$	3 806 \$
Lettres et édition	3 384 \$	3 071 \$	3 240 \$	3 240 \$	2 795 \$	3 160 \$	3 174 \$
Interdisciplinarité et autres	439 \$	588 \$	469 \$	413 \$	578 \$	706 \$	795 \$
Sous-total	15 506 \$	15 047 \$	14 780 \$	14 021 \$	13 902 \$	16 345 \$	15 600 \$
AUTRES PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE AUX ARTISTES							
Subventions à l'enregistrement sonore	136 \$	104 \$	94 \$	166 \$	175 \$	410 \$	290 \$
Commandes de compositions canadiennes	45 \$	62 \$	32 \$	96 \$	82 \$	64 \$	54 \$
Programme d'aide à la tournée et à la diffusion en musique	118 \$	118 \$	191 \$	228 \$	254 \$	368 \$	195 \$
Programme de stages	185 \$	165 \$	161 \$	159 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Programme de promotion	117 \$	90 \$	96 \$	135 \$	146 \$	92 \$	79 \$

professionnelle							
Aide aux déplacements pour les festivals	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	19 \$	0 \$	44 \$
Programme de musique des Peuples autochtones	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	91 \$
Programme d'aide à la tournée et à la diffusion en danse	7 \$	2 \$	12 \$	14 \$	4 \$	13 \$	42 \$
Aide aux organismes et aux collectifs de danse des Peuples autochtones	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	35 \$
Programme d'aide à la tournée et à la diffusion en théâtre	34 \$	4 \$	19 \$	0 \$	17 \$	23 \$	0 \$
Aide aux conservateurs autochtones pour des résidences en arts visuels	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	115 \$	202 \$
Subventions aux artistes autochtones des arts médiatiques	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	363 \$
Subventions aux écrivains, conteurs et éditeurs autochtones	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	34 \$	78 \$	105 \$
Rencontres littéraires	525 \$	458 \$	539 \$	701 \$	830 \$	761 \$	1 152 \$
Sous-total	1 167 \$	1 003 \$	1 144 \$	1 499 \$	1 561 \$	1 924 \$	2 652 \$
Total des subventions individuelles - Tous les programmes	16 673 \$	16 050 \$	15 924 \$	15 520 \$	15 463 \$	18 269 \$	18 252 \$
Total du financement du CAC (2)	89 047 \$	81 200 \$	80 891 \$	78 174 \$	78 534 \$	93 644 \$	98 680 \$
Total des subventions							

**Individuelles -
Tous les
programmes en
% du
financement du
CAC**

18,72 %	19,77 %	19,69 %	19,85 %	19,69 %	19,51 %	18,50 %

(1) Comprend les subventions de création et de perfectionnement professionnel des artistes, l'aide à la production pour les artistes des arts médiatiques et les subventions de voyage. Avant 1996-1997, les subventions aux artistes individuels (à l'exception des subventions d'aide à la production d'œuvres d'arts médiatiques) étaient accordées par l'entremise du Service des prix artistiques et du programme Explorations.

(2) Le financement total du Conseil des Arts du Canada ne comprend ni le Fonds du nouveau millénaire pour les arts de 1998-1999, ni les droits de prêt public.

Tableau 4
**Le Conseil des Arts du Canada
Nombre de subventions versées aux artistes individuels de 1990-19991 à
1998-1999 regroupées par montant de la subvention**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Jusqu'à 500 \$	7	30	25	15	27	25	31	111	207
501 \$ à 1 000 \$	14	28	34	30	25	16	39	341	514
1 001 \$ à 5 000 \$	551	540	485	470	461	431	433	241	438
5 001 \$ à 10 000 \$	213	227	240	201	219	170	305	259	293
10 001 \$ à 20 000 \$	482	467	492	485	492	500	415	397	474
20 001 \$ à 35 000 \$	79	81	79	80	94	91	90	92	107
Plus de 35 000 \$	63	71	70	73	66	64	49	52	68
TOTAL	1 409	1 444	1 425	1 354	1 384	1 297	1 362	1 493	2 101

Tableau 5
**Le Conseil des Arts du Canada
Nombre de demandes de subventions aux artistes individuels présentées de 1990-1991 à
1998-1999 regroupées par résultat**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Résultat									
Refusée		5 316	5 469	5 045	4 875	4 478	4 197	4 652	5 3

	4 637								
Vivement recommandée	287	270	215	164	240	239	276	459	3
Acceptée	1 409	1 444	1 425	1 354	1 384	1 297	1 362	1 493	2 1
Total	6 333	7 030	7 109	6 563	6 499	6 014	5 835	6 604	7 7
Taux d'acceptation	22,25 %	20,54 %	20,05 %	20,63 %	21,30 %	21,57 %	23,34 %	22,61 %	26,93

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [-->]

Le Conseil des Arts | The Canada Council
du Canada | for the Arts

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Incidence des subventions du Conseil des Arts sur la carrière des artistes individuels

Info-arts

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [-->]

Annexe II : Séances de réflexions

Dates : Du 12 octobre 1999 au 11 novembre 1999.

Endroits : St. John's, Halifax, Moncton, Québec, Montréal (4), Ottawa, Toronto (4), Winnipeg, Saskatoon, Edmonton et Vancouver (3). (En tout, nous avons tenu 19 séances de réflexion)

Participants : Mélange de disciplines artistiques - 8 groupes

Auteurs seulement - 2 groupes

Visualistes seulement - 2 groupes

Musiciens seulement - 1 groupe

Artistes du domaine du théâtre seulement - 1 groupe

Artistes du domaine de la danse seulement - 1 groupe

Artistes du domaine des arts médiatiques seulement - 1 groupe

Artistes interdisciplinaires seulement - 1 groupe

Artistes établis provenant de diverses disciplines - 1 groupe

Artistes en début de carrière provenant de diverses disciplines - 1 groupe

Langue :

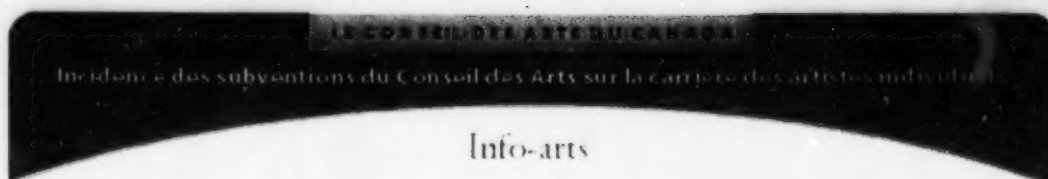
Anglais - 13 groupes

Français - 6 groupes

Nombre total de participants : 201

[Table des matières] [Page principale Info-arts] [Page principale du Conseil] [-->]

Résultats des recherches sur les programmes de subventions et des séances de réflexion avec des artistes bénéficiaires de subventions du Conseil

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)]

Annexe III : Guide de discussion pour les séances de réflexion

L'animateur se présente et demande aux participants d'en faire autant (5 à 10 minutes)

I) But des subventions (10 minutes)

- 1) Pourquoi avez-vous demandé une subvention du Conseil des Arts du Canada aux artistes individuels? Dans votre esprit, à quelle fin était destinée cette subvention?
- 2) Comprenez-vous clairement les raisons pour lesquelles le Conseil des Arts du Canada accorde des subventions aux artistes? Que savez-vous des différentes sortes de subventions qu'accorde le Conseil?
- 3) Saviez-vous de façon précise ce que vous vouliez effectivement faire de la subvention que vous avez reçue?

II) Activités durant la période de subvention (10 minutes)

- 4) Qu'avez-vous fait avec votre subvention? À quelles activités vous a-t-elle permis de vous livrer? À quoi avez-vous dépensé l'argent?
- 5) Est-ce bien ce que vous aviez pensé faire? (Sinon, en quoi était-ce différent et pourquoi?)

III) Réalisations durant la période de la subvention (15 minutes)

- 6) Décrivez, en termes artistiques, ce que vous avez pu accomplir durant la période de votre subvention. (Avez-vous progressé sur le plan artistique? Avez-vous appris de nouvelles techniques ou façons de vous exprimer, ou autre chose?)
- 7) Avez-vous produit de nouvelles oeuvres d'art pendant la période de votre subvention? Si oui, décrivez-les. Avez-vous terminé de nouvelles oeuvres d'art dans la période qui a suivi l'expiration de la subvention (six à huit mois; un an)? Décrivez-les.
- 8) Si vous avez produit de nouvelles oeuvres, ont-elles été montées, publiées, présentées en public, etc. (selon votre discipline)? Décrivez. Est-ce que cela s'est passé durant la période de votre subvention? Après? Combien de temps après?

IV) Importance de la subvention; réalisations attribuables à la subvention;

autres subventions (20 minutes)

9) En général, quelle a été l'importance de cette subvention pour vous? Quelles en ont été les retombées pour votre carrière? Aviez-vous d'autres subventions ou sources de financement, outre les recettes propres de votre travail, durant la période de votre subvention? Si oui, veuillez expliquer.

10) Dans quelle mesure pensez-vous qu'il existe un lien direct entre la subvention que vous avez reçue et ce que vous avez pu accomplir pendant la période de cette subvention? Auriez-vous accompli la même chose sans cette subvention? Aussi rapidement?

V) Autres questions (approximativement 1 heure jusqu'ici; 1 heure d'ici la fin de la séance; 15 minutes réservées pour les questions 15 et 16)

11) Est-ce que le montant que vous avez reçu était suffisant pour réaliser votre objectif? Est-ce que les montants et la durée des subventions conviennent à votre travail artistique particulier, dans votre discipline, et à vos buts? Pouvez-vous suggérer des améliorations?

12) En général, pour quelque subvention que ce soit, que penseriez-vous de l'obligation de soumettre un rapport sur les « résultats » (p. ex., une peinture, un livre, une nouvelle production), à la fin de la période de la subvention? (10 minutes)

13) Y aurait-il une différence pour vous si la subvention que vous avez reçue du Conseil des Arts du Canada vous avait été accordée directement par un organisme « intermédiaire », p. ex., une association artistique, ou y a-t-il un avantage pour vous à ce qu'elle vous soit directement attribuée par le Conseil? (10 minutes)

14) Avez-vous reçu des subventions individuelles d'autres sources (province, municipalité, fondation)? Comment compareriez-vous l'approche de ces autres sources d'aide et celle du Conseil des Arts du Canada (objet, montant, sélection, autre aspect)?

15) Avez-vous des suggestions à formuler sur la façon dont le Conseil des Arts du Canada pourrait améliorer ses programmes d'aide aux artistes?

16) Avant de terminer, avez-vous d'autres remarques à faire sur les subventions aux artistes du Conseil des Arts du Canada et sur votre carrière?

[[Table des matières](#)] [[Page principale Info-arts](#)] [[Page principale du Conseil](#)]

